

文學與電影叢書

黃勁輝 主編

香港文學與電影

梁秉鈞 黃淑嫻 沈海燕 鄭政恆 編

香港文學與電影

香港文學與電影有千絲萬縷的關係，文人與影人的身影合流，異常活躍，文學改編電影在電影發展史上佔有不可替代的地位。文學藝術與影視藝術互相啟發，成為香港文化的特色。

本書勾勒香港文化面貌：從早期的電影清潔運動、五〇年代的左右對立、六〇年代青年文化與西方文化的衝擊、七〇年代本土文化的興盛到八〇年代大眾文化普及，以及在這些複雜的文化背景中，文學與電影如何以敘事回應，又如何互相激發，帶來了不少值得深思的課題。藉着此刻學院嘗試以電影輔助人文學科教學，中學積極準備電影與文學單元新課程，本書提出香港文學與電影的深度研探，別具意義。

本書除了是文學與電影的研究、作者專論、電影或文學的文類與形式的探討，亦關涉文化政治、史料發掘、歷史再思，展示了種種探討文學與電影的研究方法。全書包括海內外著名學者周蕾、傅葆石、藤井省三、梁秉鈞、羅卡、沈雙、馬國明、劉燕萍、黃淑嫻、陳智德、黃勁輝、許旭筠、鄭政恆諸位十三篇論文，從文本到文化、結合史料與專論、深探異同、情理兼顧，值得細讀。

香港公開大學出版社
OPEN UNIVERSITY
OF HONG KONG PRESS

香港大學出版社
HONG KONG UNIVERSITY PRESS
www.hkupress.org

文學評論 / 電影評論

ISBN 978-962-7707-80-6

9 789627 707806

「文學與電影」叢書

Literature and Cinema Series

黃勁輝 主編

香港文學與電影

Hong Kong Literature and Cinema

梁秉鈞 黃淑嫻 沈海燕 鄭政恆 編

香港公開大學出版社
OPEN UNIVERSITY
OF HONG KONG PRESS

香港大學出版社
HONG KONG UNIVERSITY PRESS

「文學與電影」叢書

Literature and Cinema Series

黃勁輝 主編

顧問：劉以鬯教授 梁秉鈞教授 黃萬華教授 譚國根教授

香港文學與電影

Hong Kong Literature and Cinema

梁秉鈞 黃淑嫻 沈海燕 鄭政恆 編

鳴謝

特此鳴謝下列人士、機構提供圖片：

封面圖片：由王禾璧女士提供及設計。

內頁圖片：

頁 65，《啼笑姻緣》電影劇照 © 亞洲電視有限公司

頁 80，《倩女幽魂》電影劇照 © 2010 星空華文傳媒電影有限公司

頁 114、115，《危樓春曉》電影劇照 © 亞洲電視有限公司

頁 189，《花樣年華》電影劇照 © 2000 Block 2 Pictures Inc.

© 香港公開大學出版社、香港大學出版社 2012

國際書號：978-962-7707-80-6

版次：2012 年 1 月初版

出版者：香港公開大學出版社

地址：香港九龍何文田牧愛街三十號

傳真號碼：(852) 2396 5009

電郵：ouhkpress@ouhk.edu.hk

網址：<http://www.ouhk.edu.hk/ouhkpress.htm>

出版者：香港大學出版社

地址：香港香港仔田灣海傍道七號興偉中心十四樓

傳真號碼：(852) 2875 0734

電郵：hkupress@hku.hk

網址：<http://www.hkupress.org>

本書所載一切資料，出版人保留一切權利，任何人士未經同意，不得擅自轉載、抄錄，也不得採用任何現時或日後出現的電子、機械技術，以及其他方法使用有關資料，包括複印、錄音和將有關資料置入任何形式的資訊儲存或讀取系統內。

「文學與電影」叢書

總序

黃勁輝

文學與電影的關係本應是相輔相成、連理並枝的。在現代都市下，文學與電影彼此越界互滲，更是唇齒相依。美國荷里活電影作品大部分是改編自文學著作。中國大陸與台灣電影題材不少來自文學作品，文學家當編劇亦不少。香港在五、六〇年代曾經有大批自上海南來的文人製作電影，文學與電影相得益彰，例如電懋旗下的張愛玲、易文、宋淇等；但是七〇年代以後有所改變，現今普遍的現象是，唸文學系的多不懂欣賞電影藝術，電影製作人多不讀文學專著。文學與電影之間，彷彿有一道難以踰越的牆。這個現象很容易導致文學遠離現代生活美感，電影缺乏本土文化思想養分。

本地關於文學與電影的研究範疇有時頗含糊。坊間有些抱舊守殘的錯誤偏見，堅稱所有改編電影作品的水平，永遠無法跨越文學原著的藝術水平，這是對文學與電影研究的盲點。有些對文學與電影深感興趣的中學老師或大專教師曾經跟我談起，他們很希望尋找到這個範疇嚴謹的研究和著作，尤其是關心本地文學與電影關係的分析專著。有些學生曾反映，本地缺乏一系列文學與電影有系統的學術著作。

梁秉鈞教授（也斯，本叢書顧問之一）在文學與電影的教學方面是先行者，早於八、九〇年代已在當時的香港大學比較文學系中開創「當代中國社會的文學與電影」一科，1997年後到嶺南大學中文系開辦「文學與電影」一科。我一向對文學與電影的創作與研究，感到莫大興趣，曾經在本地不同大專院校創辦並推動文學與電影的課程。在香港這個高

度重視商業的環境下，推動文學與電影的教學工作，艱巨重重。官僚的學制、匱乏的資源、勢利的社會風氣，讓文化建設有如逆水行舟，事倍功半。儘管風高浪急，只要緊守羅盤，堅持正確的方向，光明仍然在望。社會正邁向創意經濟的年代，對於創意的文化素質與藝術品味，要求只會愈來愈高，教育的配合實在刻不容緩。我跟梁教授談起，彼此都覺得香港需要有一套以「文學與電影」為名兼具系統和學術專業性的叢書，讓教學與實踐的路，走得更遙遠。在香港大學出版社與香港公開大學出版社的支持下，我策劃這套叢書，以達成幾個宗旨：

一、文學與電影的研究，以學術分析為旨；

二、破文學與電影之間的牆壁，文學與電影的關係是平衡的，並非對立的；

三、關心本土的文學家、電影創作人或理論家。

本叢書出版目的乃以學術研究著述為本，一方面關心文學與電影的關係，另一方面亦會以個別本土文學家、電影創作人或理論家為個案研究對象。

序——

從學術研究、學科教育到社區關懷： 討論香港文學與電影的意義

梁秉鈞 黃淑嫻

嶺南大學「人文學科研究中心」創辦以來，以香港文化、文學和電影為主要研究項目之一。早在 1998 年四月，就舉辦了「香港文學與電影藝術」研討會，邀請了中外學者，包括傅葆石、李歐梵、陳炳良、張振金、許翼心、鍾曉毅、李育中、羅卡、羅永暉、梁秉鈞和黃淑嫻發表論文。還有當時仍在世的余慕雲先生和黃霑先生，也分別發表有關香港電影歷史和電影音樂的論文，令我們體會到香港文化豐富多元的面貌，尤其文學與電影有着複雜牽連的關係，有未為人認識的種種例子。我們開始籌備「香港文學電影片目」的研究工作，慕雲叔為我們提供了不少電影資料，中心與師生組成的研究小組又翻查舊報紙、舊文學雜誌，盡量補充遺漏的項目。

《香港文學電影片目 1913-2000》終於在 2005 年出版，書中主要搜集兩方面的資料：（一）曾參與電影製作的文學作者；（二）改編自文學作品的香港電影。從三〇年代的穆時英、關文清、侶倫、望雲、任護花、怡紅生、胡春冰，到戰後的姚克、黃谷柳、三蘇、艾雯、吳其敏、易文、張愛玲、劉以鬯、金庸、歐陽天，及至近代的依達、倪匡、李碧華、陳韻文、蓬草等，這些多才多藝的文人諸作都曾跨越文字的領域，走入影像的世界，為香港電影帶來新的意念。從電影得來的經驗，亦反過來影響他們的寫作。在改編方面，香港電影與文學息息相關，無論是中國和西方的經典作品、載道的五四文學，或是流行的鴛鴦蝴蝶派小說、電台的天空小說、報紙連載小說和「三毫子小說」等，都曾成為香

港電影的重要資源。1949年後，香港繼承古典至五四的中國文學，亦因地緣關係，對外交流頻繁，雖為殖民城市，通過翻譯和出版，對外國文學的引介更見豐富，亦因言論出版較自由寬鬆，亦繼續發展在國內未能發展的雅俗文化傳統。在這樣的文化背景下，香港電影曾經改編過不少中外文學作品。研究成果是令人興奮的。這些珍貴的資料編目羅列在《香港文學電影片目》一書中，方便有心人進一步鑽研。

文學與電影的研究得以發展下去，其中一個關鍵是我們能夠接觸到歷史資料，包括舊電影、舊報紙和舊雜誌等文獻。香港電影資料館成立後，我們陸續可以看到一些以前較難看到的電影。2002年中心帶領一群同學與電影資料館合作，整理有關香港五、六〇年代通俗文化（時裝、漫畫、武俠、偵探小說等）與電影的關係，配合放映和展覽，並出版《七彩都會新潮》小冊子。2002年，香港電影資料館放映國泰的回顧展，嶺南人文學科研究中心與香港電影資料館合辦「電懣研討會」，邀請余慕雲、鍾寶賢、葉月瑜、李歐梵、黃奇智、羅卡、沈雙、四方田犬彥諸位參加發言。這次會議令人印象深刻，大家懷着興奮的心情在嶺南討論「出土」的電懣電影。猶記得在開會的一個晚上，飯後我們和對中日電影皆有研究的四方田教授一起看《野玫瑰之懣》，經過一天的會議，大家其實已很疲倦，但當葛蘭優美的歌聲響起，大家立刻精神煥發，四方田教授手舞足蹈的樣子，今天還歷歷在目。最後一天在資料館，我們更目睹葛蘭優雅的風采，娓娓而談當年主辦人的紳士風度。香港電影資料館多年來還舉辦了不少精彩的回顧展，包括易文電影回顧、中聯電影回顧等，這些電影的整理和放映，加深了、甚至某程度上改變了大家對五、六〇年代香港文化的理解。我們與資料館合作愉快，亦感謝資料館的朋友對我們研究的支持。

人文學科研究中心的另一項研究，是以胡金銓為對象，在2004年舉辦胡金銓電影藝術座談會，及在2007年在《現代中文文學學報》編成〈胡金銓專號〉外，亦支持嶺南同事胡維堯老師，即胡金銓姪女，整理胡金銓著作。研究生黃靜諸位幫忙整理胡氏生前在報刊發表的文章，中心亦樂見胡氏隨筆及談電影的文字，日後得以結集出版。《現代中文文學學

報》的〈胡金銓專號〉中六七篇專文，亦為隨後台灣金馬獎出版的胡金銓專書轉載。

老師和同學籌辦學術研討會之外，文學與電影亦是我們教學的範疇之一。八〇年代後期開始，梁秉鈞在香港大學比較文學系開辦「當代中國社會中的文學與電影」一科，主要以中港台新時期文學與電影關係，看當代華人社會的文化，課堂上以大陸第五代電影與尋根派文學、台灣新電影與現代及鄉土文學、香港電影與都市文學為例，探討文藝敘事與社會文化的關係。九七年以後，梁秉鈞在嶺南大學中文系開辦「文學與電影」課程，除了教授中港台電影與文學，亦曾一度集中討論香港五、六〇年代文學與電影之間的互動關係，課題包括冷戰文化下的文學與電影、五四文學與香港電影、外國文學與香港電影、流行文化與香港電影、傳統文化及戲曲與香港電影、現代主義文藝與香港電影等。年輕的本科生對課程感興趣，研究生亦開始以文學與電影為研究課題。對過去香港文學與電影的討論，幫助同學認識香港的文化與歷史，有助於對自身文化身份的探討。2008年，我們就此課題舉辦了國際青年學者會議，參與的中、港、台同學反應熱烈，提出不同論文，我們邀請各院校老師幫忙評講。

在學術研究和課堂教學之外，我們同時嘗試把文學與電影的研究帶入社區，與社區生活連結。「文學與電影」課程曾引起嶺南老年學研究的老師興趣，建議開放讓嶺南長者學苑的「老友記」參加，他們與年輕的同學一起上課，一起看舊香港電影。有時看到同一個情節，年輕人不禁大笑，老人家暗裏掉淚。課後大家在膳堂戶外相聚，在和暖陽光下，暢談感受，分享異同，年輕人對那個時代了解多一點，老人家也對年輕人今日的想法有所體會。2008年，黃淑嫻與嶺南大學的同學應邀在香港電影第5台主講「幻影香江」電台節目，主要以長者朋友為對象。在26講節目中黃淑嫻與學生討論五、六〇年代的香港電影文化及其與文學的關係。這些都是很難得的機會，好讓我們把學科研究、課堂教學的成果帶到社區去，參與的師生都感到非常有意思。近年，中學教育改革，新高中課程加入「名著及改編影視作品」科目，不少老師向我們提及對這方

面的認識不深，我們曾為教育局舉辦多次講座，幫助老師掌握電影的言語，為他們提供更寬濶的討論方法和影視文學例子。

2008 年的香港文學節有「本土關懷」的電影放映與討論項目，我們與電影資料館合作，中心組織師生就本土題材組成工作坊，分為香港人、香港地、香港衣食住行等項，重新回看五六〇年代的電影，既以深入淺出的論壇方式向公眾介紹不同專題，亦深化研究寫成專題專文發表，結集成由香港教育圖書公司出版的《電影中的香港故事》（2010）。人文學科研究中心一向以來與教圖合作的創意寫作叢書，目的就在以較具體的方法，介紹寫作教育的各種可能，從文學創作、到社區採訪、書寫歷史、以至各種媒體的寫作，希望可以幫助各方面的老師和學生，探討文學與寫作的廣泛應用與深層意義。

文學與電影是感情的教育，這些教育可以在各方面應用，知識可以讓我們擴闊視野，對社會文化有更透徹的認識，感情的浸染令我們對人情世故有更深的體會。但與香港同行討論，彼此的感覺是目前社會對電影教育還是有不少偏見，整體的配套不足。傳統的文科教育中仍有人視電影為奇技淫巧，以為教電影只是放映一回隨便說兩句便算，不必列入恆常的課程；另一極端則是重視電影，但把電影教育完全孤立為技術性的東西。有見及此，人文學科研究中心（聯同現已被取消的人文及社會科學研究所）與香港演藝學院在 2010 年夏天合辦了第一屆「電影教育研討會」，目的是雙方面的：一方面是人文學科教育應用電影日多，如何有效地善用電影語言、類型、歷史，更有效從事人文教育？另一方面是電影專科的教育，如何不孤立於技術層面，而亦能帶入人文學科的視野？研討會廣邀本港各院校師生，業界導演及電影評論的專業作者參與。研討會以中英雙語進行，有外國講者帶入其他地區經歷以作參考。但我們也非常重視本地業界和教育界的參與，不想在全球化的羅列現象大會中，再一次令本土消失無踪。真正希望這對話可以繼續下去。在討論過程中，我們亦談到教育的基本問題，如以中文寫作的電影論述不多，還有不少發展空間。

在從事香港文學和電影研究與教學的過程中，我們先後向不少前輩專家請教，舉辦大小研討會，與各地學者交流，亦邀請專人演講，或支持個別研究計劃，日久亦累積了不少有意思的討論，我們有感於資料容易散失，先行的文章易被忽略，長遠的研究又易落後於種種快速的行政人事的變易，乃考慮把有意思的研究討論結集出版。《香港文學與電影》論集是研究與同行交流累積的成果。論集分為四章，包括「歷史軌迹·地緣脈絡」、「文化政治·本土轉折」、「普及文化·媒介對話」及「雅俗文化·創意改編」。傅葆石和梁秉鈞的文章為我們繪畫了較大的文化語境，前者是戰前的香港，後者是戰後的香港。兩篇文章分別刻畫香港如何在大政治舞台上以電影語言尋找自己身份。周蕾感人的文章從個人歷史出發，討論母親艾雯如何跨越文學、廣播和電影的領域，也勾勒了一個時代的歷史。羅卡討論張愛玲，以豐富的資料為我們介紹張愛玲文學轉入電影的歷程。

改編是《香港文學與電影》論集的重要課題，但不必局限於一個文本與另一個文本對讀的簡易分析。香港處於不同文化政治的交匯點，不容許我們抽空討論問題，論集作者都嘗試把問題放進文化脈絡思考，帶出牽連的討論。沈雙的文章，以姚克切入雙城的討論，帶出五〇年代跨界文人在中西文化、媒介之間的嘗試。許旭筠的文章討論香港電台的「小說家族」，思考八〇年代的電視媒體如何影響香港文學的改編。文章都嘗試把改編放在具體的處境考慮。

討論改編，忠於原著不是唯一的標準，原作與改編各有不同脈絡，不少香港導演和編劇，通過重新編寫原著，加入新意思，令電影更具神采。不少例子證實，香港電影在汲取前人養分時，又為自己創造別樹一格的個性。在論集中，劉燕萍討論《聊齋誌異》的改編、黃淑嫻討論《啼笑因緣》的改編、黃勁輝討論《對倒》的改編、馬國明討論金庸小說的改編和藤井省三討論李碧華小說的改編，都讓我們細緻地看到改編的創意與局限，看到香港電影如何嘗試在傳統與現代、商業與藝術之間尋找到自己的位置。

《香港文學與電影》論文都不限於一對一討論改編的文本，更多注意到文學與電影在具體的文化語境中如何互相啟發、互相影響。陳智德的文章討論《危樓春曉》的改編如何受到當時的新民主主義的文藝觀的影響。鄭政恆的文章細說電影清潔運動與文人、文學雜誌的關係。我們希望通過更多人去整理資料、以跨界的思考和細密的分析，能令香港文學與電影在歷史上的貢獻、媒介彼此互動的痕迹，逐漸變得清晰起來，亦希望這能對社區和業界，對推廣觀賞和對創意工業，提供多一些不同思考。

目錄

「文學與電影」叢書 總序	黃勁輝	
序	梁秉鈞 黃淑嫻	i

歷史軌迹・地緣脈絡

歌頌邊緣——三〇年代香港電影的文化政治	傅葆石	3
教育、藝術、娛樂、商業？—— 第一次電影清潔運動的史料發掘與闡述	鄭政恆	16
姚克：從上海走向香港	沈雙	29

文化政治・本土轉折

電影空間的政治——兩齣五〇年代香港電影中的理想空間	梁秉鈞	45
香港及上海的幾段啼笑因緣：鴛鴦蝴蝶派文學與電影	黃淑嫻	58
叛逆、成長與助力——論徐克《倩女幽魂》的改編	劉燕萍	75

普及文化・媒介對話

香港・童年點滴——記母親（艾雯）的廣播生涯	周蕾	91
新民主主義文藝與戰後香港的文化轉折—— 從小說《人海淚痕》到電影《危樓春曉》	陳智德	104
張愛玲的電影緣	羅卡	121

雅俗文化・創意改編

從金庸式港產片看商品文化生產	馬國明	139
電影香港與李碧華——論《霸王別姬》、 《潘金蓮之前世今生》、《川島芳子》	藤井省三	146
限制、協商與創新：論香港電台八、九〇年代的 「小說家族」影視文學改編	許旭筠	163
結構與意義：《對倒》與《花樣年華》的關係	黃勁輝	180

編者、作者簡介		192
---------	--	-----

.....歷史軌迹・地緣脈絡.....

歌頌邊緣——三〇年代香港電影的文化政治

傅葆石

近年來，香港研究開始受到學界的關注，但要成為學術主流，研究香港的學者有必要率先打破兩個深入人心的偏見。首先，「九七回歸」為香港引來全球的目光，但也同時催生了一種錯誤的看法，以為處於大中原文化邊緣的香港，在「政權危機」出現以前（即八〇年代），根本沒有自己獨特的認同；只有在歷史大環境轉變之下才重新自我定位，尋求文化身份的訴求。因此，這些年來有關香港研究的學術著作大多集中在八〇和九〇年代。¹

另外，二〇至四〇年代間，不少受過「五四新文化運動」洗禮的大陸文化人，為逃避戰亂南下香港。從大中原文化中心來看，這個本來是中國一部分卻又充滿異國風情的邊緣小島，不僅是一個奴性十足的英國殖民地，更從未經歷過「打倒孔家店」的思想革命，封建意識特別濃烈，因此在文化方面處處顯得粗鄙落後，死氣沉沉，儼如一片沙漠。由於種種歷史原因，「文化沙漠」這個在特定時空下產生的貶詞竟逐漸變成了香港的標籤。即以北京電影史家程季華為例，他在其力作《中國電影發展史》（1963）裏，對香港電影的討論只集中在1937至1941和1945至1949兩段時期，也正是在他們的「推動」下，香港「影業（才能有所）進步和發展」。²

究其實，香港可能沒有（大陸新文化人眼中的）甚麼進步以及精英文化，但從來不是長不出文化花草的沙漠，更不是只有到「九七回歸」才產生認同危機，才開始探求自己的文化身份。有關這兩個互為聯繫的