

風雲

際會

與當代中國電影對話

焦雄屏 著

張藝謀

陳凱歌

吳子牛 特別推薦

與 當 代 中 國 電 影 對 話

八〇年代一群剛從北京電影學院畢業的新導演，在沒有大片廠的限制和層層意識型態的包袱下，盡情發揮其創新理念，進而掀起了一場石破天驚的電影革命。一時之間，大陸電影由鎖國時期的陌生，演變到大小影展競相邀約，成就了全世界都知道的中國新電影。十多年來，雖多有挫折，但創作的熱情卻源源不絕，所累積下來的作品時而磅礴大氣，時而細膩幽遠，時而悲憫包容，時而又尖刻諷喻，為整個翻天覆地的時代做了完整的省思與紀錄。

本書訪談了八、九〇年代崛起的大陸導演及中堅演員，暢談他們的創作理念及其與外在環境的互動。他們是：張藝謀、陳凱歌、田壯壯、姜文、吳天明、謝飛、吳子牛、黃建新、張暖忻、李少紅、張元、何平、何建軍、王小帥、英若誠、劉曉慶、李保田、張瑜等。

ISBN 957-32-3404-1 (987)

00300

9 789573 234043

K2077 遠流 NT\$300

國家圖書館出版品預行編目資料

風雲際會：與當代中國電影對話/焦雄屏著.

-- 初版. --臺北市：遠流,1998[民 87]

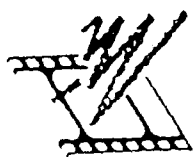
面；公分. (電影館：77)

ISBN 957-32-3404-1(平裝)

I. 電影 - 評論

987.83

86014990

電 影 館 77

 遠流出版公司

電影館 77

風雲際會

——與當代中國電影對話

著者／焦雄屏

編輯／焦雄屏・黃建業・張昌彥
委員／詹宏志・陳雨航

內頁完稿／郭倖惠

封面設計／唐壽南

責任編輯／趙曼如

發行人／王榮文

出版・發行／遠流出版事業股份有限公司

台北市汀州路三段184號7樓之5

郵撥／0189456-1

電話／(02)23651212

傳真／(02)23657979

著作權顧問／蕭雄淋律師

法律顧問／王秀哲律師・董安丹律師

電腦排版／天翼電腦排版印刷股份有限公司

台北市敦化南路一段294號11樓之5

電話／(02)27054251

印刷／優文印刷事業有限公司

1998年1月16日 初版一刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

售價300元

缺頁或破損的書，請寄回更換

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

ISBN 957-32-3404-1

Ylib 遠流博識網

<http://www.ylib.com.tw/>

E-mail: ylib@yuanliou.ylib.com.tw

出版緣起

看電影可以有多種方式。

但也一直要等到今日，這句話在台灣才顯得有意義。

一方面，比較寬鬆的文化管制局面加上錄影機之類的技術條件，使台灣能夠看到的電影大大地增加了，我們因而接觸到不同創作概念的諸種電影。

另一方面，其他學科知識對電影的解釋介入，使我們慢慢學會用各種不同眼光來觀察電影的各個層面。

再一方面，台灣本身的電影創作也起了重大的實踐突破，我們似乎有機會發展一組從台灣經驗出發的電影觀點。

在這些變化當中，台灣已經開始試著複雜地來「看」電影，包括電影之內（如形式、內容），電影之間（如技術、歷史），電影之外（如市場、政治）。

我們開始討論（雖然其他國家可能早就討論了，但我們有意識地談却不算久），電影是藝術（前衛的與反動的），電影是文化（原創的與庸劣的），電影是工業（技術的與經濟的），電影是商業（發財的與賠錢的），電影是政治（控制的與革命的）……。

鏡頭看著世界，我們看著鏡頭，結果就構成了一個新的「觀看世界」。

正是因為電影本身的豐富面向，使它自己從觀看者成為被觀看、

被研究的對象，當它被研究、被思索的時候，「文字」的機會就來了，電影的書就出現了。

《電影館》叢書的編輯出版，就是想加速台灣對電影本質的探討與思索。我們希望通過多元的電影書籍出版，使看電影的多種方法具體呈現。

我們不打算成為某一種電影理論的服膺者或推廣者。我們希望能同時注意各種電影理論、電影現象、電影作品，和電影歷史，我們的目標是促成更多的對話或辯論，無意得到立即的統一結論。

就像電影作品在電影館裡呈現千彩萬色的多方面貌那樣，我們希望思索電影的《電影館》也是一樣。

王榮文

風雲際會

與當代中國電影對話

焦

雄

屏◎著

目次

熱情與理性/陳凱歌	11
張藝謀的話/張藝謀	13
焦雄屏印象/吳子牛	15
自序	17
電影革命的過去和未來——第五代導演的電影運動之後	19

張藝謀

以藝為謀	34
談《紅高粱》(1)——替我爺爺爭口氣	46
談《紅高粱》(2)——驢子·飛機頭·青春期的高粱	55
談《菊豆》——喪失自我·萎縮的中國人性格	58
談《秋菊打官司》——撥開形而上的使命感和哲學	62
談《活著》——老老實實、本本分分的中國人	70
談《有話好好說》——鏡頭呈現中國社會的非理性	86

陳凱歌

談《邊走邊唱》——追尋信仰和新身分的夢想	99
談《霸王別姬》(1)——經營「繁華舊夢」	106
談《霸王別姬》(2)——人生也一直換舞台	112
談《荆軻刺秦王》——我要恢復古代人物的美感	117

田壯壯

談《藍風箏》——拍出父母輩用血淚換來的歷史	127
-----------------------	-----

談培育年輕人——人文精神和藝術品是不會貶值的 134

姜文

談《陽光燦爛的日子》——以此告別我的青少年時代 142

談表演和導演——我不忍重看自己的作品 146

吳天明

鄉村三部曲 153

談西影廠的未來——鏟除官僚黨棍 161

談重返中國——誰的約束我都不 165

吳子牛

談《鴿子樹》及《晚鐘》——我對民族和同胞充滿了愛 171

談《火狐》——現代生活無時無刻不制約著個人 177

談《南京一九三七》——將歷史悲劇轉為生命的尊重 184

謝飛

談《本命年》——中國的藝術家還是要活下去 192

黃建新

談《驗身》——文化象徵與符號 198

張澤鳴

談《絕響》及《太陽雨》——歷史及文化的深層感 207

滕文驥

談《海灘》及《棋王》——中國文化是徹頭徹尾的悲劇 213

張暖忻

談《北京您早》——反映現實問題 219

劉苗苗

談寧夏片廠——中華民族是最知等待的民族 225

李少紅

談獨立製片——我不能乾耗，得創造環境 233

胡柄榴

談《商界》——商品經濟大潮 241

孫周

談《心香》——拋卻貧瘠文化，尋找中國文化的「人文氣」 247

張元

談《媽媽》——追求客觀的力量 253

談《東宮西宮》——我這種地下電影的方式已經到頭了 256

何平

談《雙旗鎮刀客》、《炮打雙燈》、《日光峽谷》

——我了解真正的西北文化 263

何建軍

談《律師》——「城市篇」的各行各業 270

王小帥

談《扁擔姑娘》——祖國花錢培養我們，然後不讓我們拍電影？ 278

吳文光・段錦川・郝智強

談紀錄片——我們最需要的是「真實」 285

英若誠

談中國戲劇傳統——我一生都認為自己是舞台演員 294

劉曉慶

談《大太監李蓮英》——電影的血肉靈魂還得由演員貫通 306

李保田

談表演經驗——演員本色和性格化 316

張瑜

談大陸表演體系——做好案頭的準備 327

熱情與理性

與焦雄屏相識，大約總是十年前的事了，地點卻也記不清。只覺得在海峽兩邊我的同道、同學們的創作中，包括我本人的，一直有她的位置，所以究竟我們是怎樣認識的，倒見不出重要來了。

焦雄屏給我以智慧的印象。做影評的，不是太過俗氣，就是太過清高，她卻讓我懂得電影其實難以免俗，電影其實又真的可以清高。她送給我她寫的書看，我驚訝地發現她很懂得好萊塢，很肯定那個地方的貢獻，她是在面對現實的基礎上堅定而熱烈地支持藝術電影的。在她的文字中有一種熱情、一種理性的光芒，我相信我們這一邊的所有嚴肅的創作者都得到過她的幫助與支持，都從她對電影的意見中得到過鼓舞和啓示。在這個意義上，焦雄屏是電影創作者極難尋到的相生相伴的知己。我記得多年前同她在紐約的一次談話，當我說到需要她的支持時，她嚴肅了一下，那時的神情長久地留在我的記憶中。她很認真地點點頭，彷彿承擔了一項承諾一樣。我喜歡她那時的表情。

焦雄屏在生活中是個常笑的人，而做為批評家，她笑的時候並不多。不笑表示她不高興或不贊同，她望著你，彷彿在指望一個解釋。這時，你不能不笑了，你笑了，她這才也笑了——她的妥協在你的妥協之後。當然，我說的是我們談電影的時候。唯其如此，我才敬重她，

她是做批評的，不是捧場的。但同時，她又是寬容的，在她的文字中洋溢著對中國影人殷切的期待，令人感覺到她對電影不用證明的愛情，我覺得她是袒護台灣電影的。但這個袒護是令人動容，那是出自我深深理想的一種文化的驕傲。

對我來說，焦雄屏的文化驕傲非常重要。因有此，她可以為侯孝賢驕傲，為其他台灣新人驕傲。為一切可以證實這種驕傲的人驕傲。

所以，當她要出版一本新書的時候，我寫了上面的話。我是焦雄屏的朋友。

陳凱歌

張藝謀的話

焦雄屏要出一本書，我能說點什麼？

在台灣影評人中，我認識最早、交往最深的是焦雄屏；

在台灣影評人中，我印象最深、相談最久的是焦雄屏。

她的文章，我能讀到的，一定仔細讀；

她的意見，我能聽到的，一定仔細聽。

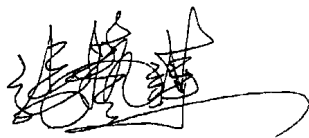
你可以不同意她的觀點，但你會欣賞她的直率；

妳可以不滿意她的文章，但你會理解她的真誠。

焦雄屏又要出一本書了，

她不出才怪呢！

我等著看。

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Zhang Yimou, positioned at the bottom right of the text area.

