

香 港 文 化 研 究 叢 書

香 港 電 影 類 型 論

羅 卡 吳 昊 卓 伯 棠 合 著

ISBN 019590068-5

9 780195 900682

牛津大學出版社
Oxford University Press

香港文化研究叢書

香港電影類型論

羅卡 吳昊 卓伯棠

合著

牛津大學出版社
Oxford University Press

Oxford University Press
Oxford New York
Athens Auckland Bangkok Bogota Bombay
Buenos Aires Calcutta Cape Town Dar es Salaam
Delhi Florence Hong Kong Istanbul Karachi
Kuala Lumpur Madras Madrid Melbourne
Mexico City Nairobi Paris Singapore
Taipei Tokyo Toronto

and associated companies in
Berlin Ibadan
Oxford is a trade mark of Oxford University Press

First published 1997
This impression (Lowest digit)
1 3 5 7 9 8 6 4 2

香港電影類型論

羅卡 吳昊 卓伯棠合著

© 牛津大學出版社
Oxford University Press 1997
香港中文大學香港文化研究計劃
Programme for Hong Kong Cultural Studies,
The Chinese University of Hong Kong
ISBN 0 19 590068 5

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press (China) Ltd. Within Hong Kong, exceptions are allowed in respect of any fair dealing for the purpose of research or private study, or criticism or review, as permitted under the Copyright Ordinance currently in force. Enquiries concerning reproduction outside these terms and in other countries should be sent to Oxford University Press (China) Ltd. at the address below

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser

版權所有，本書任何部分若未經版權持
有人允許，不得用任何方式抄襲或翻印

Printed in Hong Kong
Published by Oxford University Press (China) Ltd
18/F Warwick House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

目錄

第一部分

羅卡

香港類型電影之武俠篇	1
1、黃飛鴻家族：精神與繁衍	3
2、《火燒紅蓮寺》的功與罪	7
3、略談神怪武俠粵語片	10
4、陳烈品和新派武俠粵語片	15
5、武俠國語片的前路	20
6、張徹	22
7、李小龍	34
8、胡金銓	40
9、徐克	47
10、吳宇森	59

第二部分

吳昊

1、黃飛鴻之英雄三變	85
2、香港電影的歷史癡呆症	89
3、香港動物喜劇電影試探	98
4、面孔指數：電影謀影鬧香江	106

第三部分

卓伯棠

1、六〇年代青春電影的電影語言	125
2、九〇年代香港電影中的「公安」形象	153

羅卡

第一部分

香港類型電影之武俠篇

- 1、黃飛鴻家族：精神與繁衍 3
- 2、火燒紅蓮寺的功與罪 7
- 3、略論神怪武俠粵語片 10
- 4、陳烈品和新派武俠粵語片 15
- 5、武俠國語片的前路 20
- 6、張徹 22
- 7、李小龍 34
- 8、胡金銓 40
- 9、徐克 47
- 10、吳宇森 59

黃飛鴻家族：精神與繁衍

香港武俠功夫電影，自三十年代中發軔至今，已有六十年的歷史，太平洋戰爭以前偶有拍製但未成氣候，四十年代末再度風行，尤以關德興、石堅等主演，胡鵬導演的一系列標榜真功夫的《黃飛鴻》影片大受歡迎，引領風騷二十年。六十年代初粵語片受着新派武俠小說的影響，出現比較講究武打設計與特技武打場面的新派神怪武俠片，到六七年左右又被邵氏的「武俠新世紀」潮流取代，張徹、徐增宏、胡金銓和大批武打男演員急速冒起各領風騷。到七十年代初，李小龍的冒起把武打片帶回重視真功夫的路數，功夫熱由是大興。香港電影首次以「功夫片」的樣式登上國際影壇，李小龍之後並湧出無數的仿效者。七十年末一度低沉，再變種為功夫喜劇，洪金寶、成龍、劉家良、麥嘉、午馬、吳思遠、袁和平等新一代紛紛卓然成家。及至八十年代，功夫片換上全新的都市背景，各種兵器都轉換成現代刀槍炮武器，武俠、功夫片合流成現代動作片。八十年代中，徐克、程小東把傳統武俠片後現代化，以嶄新面目復興；而成龍、洪金寶、吳宇森、元奎、元彪、袁和平、林嶺東、黃志強、唐季禮等則把動作片推至新的極限，現代電影技術結合着中國/香港功夫武打傳統融匯成令西方人看得瞠目結舌的超級動作片。九十年代，香港電影再度以動作片的樣式馳名國際，自李小龍功夫熱之後掀起第二次國際熱。

可以說，戰後以來，香港電影的武打傳統未曾中斷過，毋寧是在時代的挑戰下不斷進展。而其中，《黃飛鴻》系列片起着重大的啟導作用。際此「一代宗師」關德興辭世，重新檢視他所主演的《黃飛鴻》影片的精神世界與實質影響，也許也有其紀念意義。

羅卡

自《黃飛鴻傳（上、下集）》（胡鵬1949）面世以來，關德興主演的七十七部黃飛鴻影片和十三集黃飛鴻電視劇業已成為武打片的經典，也將隨關師傅的逝去，逐漸成為英雄傳說。這些影片能夠自成天下，固然由於它環繞着黃飛鴻這人物傳說而建構，更大的原因是有着關德興這樣一個有着強烈性格與世界觀的主角做為主宰。加上編導（前期是王風、胡鵬，後期主要是司徒安、王風）相對地穩定，主要演員陣容也變動不大，總是以關配搭石堅、曹達華、林蛟、劉湛、劉家良、袁小田、袁和平、任燕、西瓜刨（後期以曾江、李紅取代曹達華、任燕），整個片系因此形成一個結構與意涵相對地穩定的次類型；並且是相當自足而封閉的。

儒家倫理

首先是黃飛鴻那慈父、嚴師的「父形象」，今天的青年觀眾看上去可能不易接受，但這卻是整個片系的主要形象/精神，也是當年大受歡迎的要素。環繞這理想的父形象建構而成的是寶芝林藥局及其內的家族/師徒關係；徒弟全部都來自草根階層並且都有着這樣那樣的人性弱點：梁寬、林世榮、鬼腳七、牙擦蘇，和他們的師妹、師母、師叔伯兄等等，這些人物，構成一個自足的家族模型，他們遇上內部糾紛必由家長黃飛鴻加以擺平、教訓，遇上外來進犯則先是由師傅出面解決，總是先禮而後兵，忍讓不能化解才動武。而即使取勝之後，也往往以忠、恕待之，或為其醫治，勸其向善，或留一條生路以便改過自新；總之不離「以誠待人，以德服人」。這是典型的儒家倫理道德觀。黃飛鴻體現的是儒家智、仁、勇的美德，《黃飛鴻》片系，體現的也是一個儒家精神世界：以父為中心、仁愛

為本的人倫世界。武術不是用以炫耀，更不是用於征服、爭權，而是修身、自衛，或於必要時制止動亂，降服罪惡，是維持道德倫常秩序的一種手段。

《黃飛鴻》系列片有趣的地方是它在清末亂世的背景上建構出一個自身俱足的家族，而以智、仁、勇、忠、恕等美德，和對抗艱難時勢與外侮的家族/民族精神作為支柱，加進簡單的通俗戲劇和大量以實戰與功夫表演為基礎的武打，達到寓教化於娛樂的目的。

當然，作為電影形式，黃飛鴻系列片不足之處也極明顯。限於製作規模的簡陋，素質相當粗糙，編、導、演三方面都不免流於隨意，不夠結實均衡，也不講求電影手法上的創新。然而它的領導作用卻不容忽視。首先是為武打片開出以真功夫表演與實戰取勝的新路，脫離一向的舞台北派象徵式武打。其次是片中保存了不少嶺南武術的傳統，並且都由名家表演出來。其三是提倡武德和重視人倫秩序。其四是培養了大批武打片的人才，比方當年長期做為武術指導/演員的袁小田、劉湛、劉家良、韓英傑、石堅、唐佳等，其後都散入不同領域的武俠/功夫電影中，成為導演、武指、演員，為武打片進行改革與創新。這四大優點，對其後的香港武打電影，直至九十年代，仍然起着這樣或那樣的影響。

就比方，受着父親劉湛（在黃飛鴻影片中經常演出林世榮）和片集的影響，劉家良七十年代的武俠/功夫片重視真功夫的表演和強調武德與人倫秩序，可說是《黃飛鴻》傳統的直接繼承與發揚者，卻自成一家。袁小田、袁和平、袁仁祥一系則把功夫武打結合着想像而大加靈活變通，產生了《蛇形刁手》（袁和平1978）、《醉拳》（袁和平1978）那樣的功夫喜劇的先導作品，帶出了成龍的新形象，並為他日後的走勢鳴鑼開路。劉

羅卡

家良、唐佳未獨當一面以前曾在邵氏當張徹的武俠/功夫片武指近十年，對張徹一路激情暴力影片的動作構成起重要作用。唐佳又是王羽編導主演的、七十年代最早揚名國際的功夫片之一《龍虎門》（王羽1970）的武指。韓英傑則成了胡金銓武俠片的得力助手，又是李小龍頭兩部功夫片的武指。總之，自李小龍、王羽、洪金寶以降的一系列功夫片，不論是着重真功夫實戰或風格化的花拳繡腿，不論其路數、題材與人才來源，都和《黃飛鴻》有着千絲萬縷的關係。

認識傳統

時移世易，在今天一切以實利、自我為主的俗世，黃飛鴻片集那儒家的精神世界自然難於強人接受了，它那相對地自足又封閉的父權中心倫理道德觀，表面看來更是強調解構與自由的現代人的大忌。然而只要看看它怎樣啟發九十年代變新的《黃飛鴻》片集，再看看關師父身後輿論對他的為學與做人一片讚美之辭，則又發覺傳統典範原來也有其不滅的活力的。意義不在我們要全盤學習繼承過來，而在於我們既是生長於其中，則必然有着某種感應；無論是反叛、創新、繼承，我們都是自覺或不自覺地受着傳統的制約與規範，因此認識傳統乃是創新的起點。

此所以，《黃飛鴻》對於當代的電影工作者，猶如關德興對於當代人，依然有其作為典範的景仰價值與參考意義吧。

一九九六年

《火燒紅蓮寺》的功與罪

在政治較開明安定的社會，神怪武俠片也好，三級色情暴力片也好，即使蔚然成氣，頂多是給衛道之士嚴厲攻擊一番，被電檢處刪剪若干，決不至於被視為洪水猛獸，一律禁絕吧。

然而在政治專制或是動亂頻仍的社會，這等不循正道的「邪門」影片例必成為統治者首先拿來「斬首示眾」的犧牲品。而且往往是大條道理，說是奉上主之命肅清妖魔鬼怪者有之；假借順應民意、清除導人淫邪不正之風者有之。總之，每當執政者專制權力過大，或政權有重大危機誠恐控制不了大局之時，往往就輕易把「妖言惑眾、導人淫邪」的罪名加諸一些越軌的流行文化產品之上。

三十年代希特拉專政時期，不少表現主義的恐怖片、犯罪片就如此這般統統被禁，弄到編導製作人員為免逼害紛紛流亡美國去。二十年代末《火燒紅蓮寺》（張石川 1928）在我國掀起賣座狂潮，上海各大小公司競拍「火燒片」，當時所謂神怪劍俠片。不久傳出有小學生看到着迷，離家出走、上山學法之類新聞，於是輿論對此類神怪劍俠片羣起而攻，但大小公司照拍如儀。本來嘛，電影之為物，就算意識怎麼不良，也不至於像黃、賭、毒那樣把小市民推向犯罪墮落的深淵，沒有必要把它升級到社會問題來解決這麼嚴重。但九一八事變後，一方面是日寇侵佔東北又在上海挑起戰火，另一方面是共產黨公開革命失敗轉入地下活動，兩者都對國府統治造成嚴重威脅，面臨這樣的亂局，《火燒紅蓮寺》所帶起的神怪劍俠片之風自然被視為亂中作亂，有顛覆社會、毒害人心之嫌。於是，民國廿一年

羅卡

起，國府就以順應民意為名，實行鐵腕對付神怪劍俠片。禁止放映之同時，並抄查上海華界的電影公司，沒收、焚毀此等影片拷貝，並且以刑事起訴仍冒險拍製此等影片的電影工作者。一時風聲鶴唳，於是，「神怪片」遂於民國廿三年後絕跡了。

老實說，《火燒紅蓮寺》橫看豎看也不該負上這罪名，直到如今，仍然惡名昭著的躺在電影史書中。稍為客觀公正地調查研究一下，當可發現《火燒紅蓮寺》對推動我國電影工業其實是立下大功的。首先，《紅》片掀起熱潮，帶旺電影市場，也為國片打開南洋銷路，自是不在話下。其次，為了爭取觀眾、節節領先，明星公司在往後的《火燒紅蓮寺》各續集裏講求推陳出新，鑽研土法特技。由此而發明了飛簷走壁、高去高來的特技（發展成今日稱之為「吊威也」的空中飛行），以及劍俠騰雲駕霧、御風而行、隱身復現等特技攝影，還有放飛劍、鬥掌風之類動畫特技（粵語片所謂「畫花菲林」），都在廿年代末迅速發展起來。資料顯示，當年的放飛劍場面所見的飛劍並非單是「白光一道」，而是加上黃色的「黃氣一道」，如此一來畫面更形突出，亦是我國影片片上加色的開端。有說某集出現的紅姑（胡蝶飾演）全身衣服亦呈紅色，乃是用人工於膠片上逐格填上色彩而取得的效果。我國電影早在廿年代末期就有這樣的大膽嘗試，可謂富於新意的創舉。

每逢亂世，當政者但知統制人民的思想，以為「清潔」了思想就可整頓世道人心，歸向中央。殊不知所謂異端邪說往往是政權本身腐敗無能的反映，不從制度本身作徹底的調整，只從意識上壓制根本解決不了問題。

更為可惜的是，許多被誤解為異端的新學說新發明，其實

是民間生命力的精采湧現，如能好好疏導利用，對經濟民生亦大有幫助。比方「火燒片」所用的特技，若非一早禁絕無以為繼，中國電影的動作場面當不至於如此技術落後，要到六、七十年代以後才在香港武俠片中急起直追。

一九九五年

略談神怪武俠粵語片

並評介《如來神掌》《聖火雄風》

徐克監製、陳木勝導演的《新仙鶴神針》(1993)和麥當雄、蕭若元監製，潘文傑導演的《飛狐外傳》(1993)同期上午夜場對撼；那邊廂，《方世玉續集》（元奎 1993）和《濟公》（杜琪峯 1993）仍在公映。九三年暑假港片盡是武俠神怪片充斥，而且都是舊瓶新酒。

其中又以《濟公》和《方世玉》舊得要老掉大牙不止。且不說戰前國內早已拍過濟公活佛、方世玉打擂台這樣的民間傳說（最早的一部方世玉可以追溯到一九二八年），單就香港影壇而言，伊秋水四、五十年代演過濟公，梁醒波、新馬師曾五十年代也演過；特別是後者，六十年代演出過一系列：《濟公活佛》（蔣偉光 1964）、《真假濟公》（蔣偉光 1965）、《濟公大鬧公堂》（黃鶴聲 1965）、《摩登濟公》（黃堯 1965）、《濟公鬥八仙》（蔣偉光 1966）等等，成了周星馳之前最受歡迎的狗肉和尚。至於方世玉，戰前香港第一部《方世玉打擂台》（洪仲豪 1938）就是新馬仔扮的方世玉。此後，一九四八年另一能文能武的名伶石燕子接過了棒，繼續演了不下廿部方世玉，使得方世玉成為黃飛鴻之外另一膾炙人口的民間英雄人物，也是黃飛鴻以外另一長壽武俠片系列。方世玉和黃飛鴻都是道地廣東好漢。以往，黃師父是德高望重的醫生、教頭兼家長，仁心仁術又精通武藝；方世玉則是年少氣盛專愛搗蛋、犯事的反叛少年，母親苗翠花與兒子都功夫了得，相依為命，齊齊對代表權威的禮教與高高在上的權貴作出反叛。這和黃飛鴻的以德服人行俠仗義的父形象剛好成強烈對比。

到了九十年代，放在徐克、元奎手中，在李連杰的演繹下，黃飛鴻和方世玉同樣都變了英俊青少年，又都計謀多端，刁鑽靈活。黃飛鴻不再老氣橫秋，反而自認敝鄉，要追上時代潮流向西方學習；方世玉則鬼馬之外，尚有濃烈戀母情結，齊齊向男性中心惡勢力挑戰。無他，如今的觀眾大多是青少年，要吸引他們進戲院，非要把這些民間古老傳說大大現代化不可。

再說《仙鶴神針》，雖沒有方世玉、黃飛鴻、濟公傳說那麼源遠流長，也有三十多年的歷史。原著者卧龍生（金童）是台灣武俠小說名家，他寫的幾部暢銷武俠長篇後來都給香港仙鶴港聯公司拍成了電影：《仙鶴神針系列》（陳烈品 1961-64）、《碧血金釵（四集）》（陳烈品 1963、64）、《雪花神劍（四集）》（陳烈品 1964）、《天劍絕刀（兩集）》（陳烈品 1967-68）。其中《仙鶴神針》拍了多個續集，大結局並破了當年港片票房紀錄。金童那一路武俠小說不同於南派技擊小說的硬橋硬馬，而是接近北方《江湖奇俠傳》（平江不肖生 1926-27）、《蜀山劍俠傳》（還珠樓主 1984）那路江湖恩怨纏結、鬥爭複雜而武功神怪到荒誕不經。因此拍成電影就出現音波功、掌心雷等等特技場面。

中國武俠片大致上有三個時期極盛一時。最先為廿年代末到三十年代初，由《火燒紅蓮寺》（張石川 1928）帶起的第一個武俠神怪片浪潮。民國二十三年國民政府修正電檢法例，嚴格執行禁映「有損國體及民族尊嚴，違反三民主義，妨害善良風俗或公共秩序，提倡迷信邪說」的影片，神怪武俠潮因而中絕，部分則南移香港拍攝。五、六十年代粵語片一直有武俠片的製作，六十年代初更特技神怪成風，到一九六七年左右，邵氏推行國語新派武俠片成功（以《江湖奇俠》（1965）打頭陣，其實即《火燒紅蓮寺》故事的重拍）始蔚為大觀，此後大半個七

羅卡

十年代皆是武俠片天下。如今九十年代初武俠潮又告高漲，在先進的特技攝影與武術設計下，更其五花八門、神乎其技。

當年電檢條例對所謂「鼓吹神怪迷信」的影片管制甚嚴，另「以不正當方法表演婦女脫卸衣裳，或描寫自殺行為，個人或團體不正當之鬥爭」皆在禁攝禁映之列。徐克的《倩女幽魂》（程小東 1987）、《笑傲江湖》（胡金銓 1990）、《新仙鶴神針》在當年標準下都犯了所有大忌，不被禁映幾希矣！

《如來神掌》大結局

武俠片一向是粵語片的主要類型之一，但演變到六〇年代初，類型內部起了重大的變化。五〇年代的機關打鬥相當兒戲，脫不開粵劇舞台打鬥的形式，此外也加進一些放飛劍（動畫效果），無非是以天馬行空的劇情（而非激烈的動作）吸引觀眾。到了六十年代初，賣點已逐漸轉移到特技打鬥之上，也愈來愈強調神怪武功。

《如來神掌大結局》（凌雲1964）的製作班底，監製梁榮、導演凌雲，主要演員曹達華、于素秋、高魯泉等前一年曾合拍過《火燒紅蓮寺（上、下集）》（凌雲1963），相當賣座，因此變本加厲，拍出內容性質接近的《如來神掌》共四集。仍是寫武林關係的複雜險惡，儒、釋、道三教滲雜了邪派九流分子後變質、腐敗。前三集都以曹達華、于素秋為主，配以玉女林鳳，採取多線發展。第四集于素秋退隱，主戲落在林鳳、曹達華身上。主線是煙霞山莊眾俠與其他教派爭奪火雲邪神的秘傳如來神掌第九式，因為練就此式就可雄霸天下。前此教派前輩頭頭逐一被暗殺，弟子四出找尋真兇，發覺三魔長嫌疑最大，火雲邪神本欲將三人一筆了結，但心腸稍軟放過三