

侯孝賢

HOU Hsiao-Hsien
Master Class

侯孝贤电影讲座

卓伯棠 主编

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

侯孝贤

卓伯棠 主编

侯孝贤电影讲座

广西师范大学出版社·桂林·

本书简体中文版由天地图书有限公司授权出版

著作权合同登记图字:20—2009—052 号

图书在版编目(CIP)数据

侯孝贤电影讲座/卓伯棠主编. —桂林:广西师范大学出版社,2009.5

ISBN 978—7—5633—8401—3

I. 侯… II. 卓… III. 电影评论—世界 IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 053140 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
(网址:www. bbtpress. com)

出版人:何林夏

全国新华书店经销

发行热线:010—64284815

北京东海印刷有限公司

(北京市大兴区黄村镇芦城工业区创新路 3 号 邮政编码:100071)

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:7.5 字数:110 千字

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

印数:00 001~10 000 定价:24.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

目 录

002	序言 / 卓伯棠
007	侯孝贤导演电影之路
051	谈日本导演小津的电影（电影真实与现实的关系）
085	侯孝贤电影的美学信念
131	谈法国导演布列松的电影
171	侯孝贤导演的电影（与影评人对话）
211	台湾电影的现在与未来

附录

230	颁授荣誉文学博士学位侯孝贤先生赞辞
232	侯孝贤导演作品年表

序 言

《侯孝贤电影讲座》的出版，为侯孝贤2007年11月5日至7日一连三天应邀在香港浸会大学作的电影讲座画上了完美的句号。这是侯导演从影三十多年来的创举。为什么这样说呢？因为他在三天之内，为同学作了七场讲座：（一）侯孝贤导演电影之路；（二）谈日本导演小津的电影（电影真实与现实的关系）；（三）侯孝贤电影的美学信念；（四）谈法国导演布列松的电影；（五）侯孝贤导演的电影（与影评人对话）；（六）台湾电影的现在与未来；还有（七）评电影电视系学生作品。这是他从来没有试过的电影艺术的传承工作。而这七场讲座中，其中第一讲的部分讲稿以“我的电影之路”为文和第二讲的部分讲稿以“真实与现实”为题，分别刊登在《电影艺术》杂志2008年1月号以及2月号。顺便一提的是，《南方周末》于2008年1月17日一连四版刊载了王寅采访这次讲座而完成的《创作本来就是有限制》与《我永远给自己找难题》二文，以讲座侧记加直接访问写成，可以一并作阅读的参考。

回想安排侯导演到香港浸会大学作“导演大师班”系列的电影艺术及文化讲座的构想，是在“吴宇森导演电影讲座”（2005年11月）之后，肯定侯孝贤导演对电影艺术作出了杰出的贡献。于是，2006年秋天，我亲到台北并约了台湾艺术大学电影系的廖金凤主任跟侯导演碰头，当时他正与友人进晚餐，他抽时间与我们谈了一个小时，谈到他对电影真实与现实的认识，见解精辟，有自己的一套看法。而我的脑海马上闪现，必须邀请侯导演到香港为我们的学生作学术讲座，对电影系的学子而言，最重要的是能有机会亲自向大师学习与请教。对我的邀请，他二话没说就答应了。

回到香港，我们马上作了一个详细的计划，分为三项：（一）侯孝贤的电影讲座用三天的时间，作七场讲座（其中一讲以评论同学的作品为主），详细道出每场讲座的题目和范围，以及时间和地点的安排。同时，听讲座的人不仅仅限于香港浸会大学电影电视系的学生，同时发出通知，内地、台湾、澳门等地大学相关课系的学生亦可

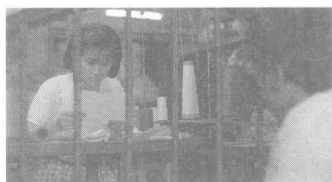
参与。不久得到超过30所大学的回应，我们亦发出了邀请函。（二）聘请侯导演为我们三年制的“电影电视与数码媒体艺术硕士”班的课程顾问（另一位是吴宇森博士）。（三）向大学提出书面申请，准许颁发“荣誉文学博士”学位予侯孝贤。我为此曾到“大学荣誉博士委员会”上接受询问及解释侯导演的成就和对世界电影文化的特殊贡献等，最后获得了肯定和通过。

整套计划的安排细节大致告一段后，我马上与侯导演的秘书心怡小姐联系，并随后再飞到台北，在原为希尔顿酒店的恺撒大饭店咖啡厅与侯导演作第二次见面，就一些细节作最后确定，并当面将一封吴清辉校长代表浸会大学颁发2007年“荣誉博士”的函件交给他。在座的尚有廖金凤主任，我的研究生吴晶，她当时刚好到台北参加在政大举行的一个学术会议，大家相谈甚为融洽，且廖主任当场提出邀请侯导演回母校作一次演讲，侯导演也爽快答应。

一切都作了妥善的规划与部署后，邻近讲座举行及荣誉博士颁发典礼前一个月，突然接到了心怡小姐从台北发来的信息，说侯导演恐怕到时不可前来，原因是他接拍的一个广告必须在讲座举行的时间拍

摄，这可把我们给吓了一跳，因为一切安排已经定了下来，更改几乎不可能，如荣誉博士颁奖典礼，前来参加讲座的数十所大学学生代表的所有证件及机票等已经办妥。当然，我们也了解影视广告工作的日程会随时改变，有高度的不确定性。而我也体会侯导临门前的恐惧——一连七讲，确实骇人，他事后也说当时一口答应，有点后悔，觉得有很高的难度，重要的是他从未试过，所以，我在前面说是侯导演的一次创举也！

其后，经过多次联络，将原先的日程安排由一次分为两次：第一次，先来浸会大学三天作讲座，然后回去台湾拍摄数天；第二次，在“荣誉博士”颁授典礼的当天早上从台北赶来浸会大学，下午参加接受“荣誉博士”学位的颁授典礼，正式成为浸大博士校友，第二天，离港返台。一切经过重新调整后都很顺利，讲座与学位颁奖都座无虚席，香港传媒亦为侯导演参与的两次活动作了广泛的报道。这是本书出版的因缘始末，在此特别感谢电影电视系同仁及同学的支持，文志华老师的封面设计（天地版），还有天地图书公司颜总编的盛意促成，在此一并致谢！

讲座日期：2007年11月5日

侯孝贤导演电影之路

各位来宾、各位老师、各位同学，大家好！我们很荣幸也很开心能够请到侯孝贤导演为我们作这个为期三天的大师班讲座，分享他在电影圈的创作经验。

20世纪70年代末到80年代，台湾、香港以及内地几乎不约而同掀起一场电影艺术的革新运动——台湾新电影、香港新浪潮、内地第五代，侯导演便是当时台湾新电影的领军人之一。他早期的电影很特别——从讲他个人的故事开始，从个体出发，自己的生活、成长过程、喜爱的东西，等等，都是从这边引发出来的，是很私人化的电影书写。这同当时的香港电影是很不一样的，香港电影中很少有导演讲自己的故事，只有一两个，如方育平、许鞍华，此外还有很多其他不同类型的电影。内地第五代导演的电影更不是讲自己的，更多的是观照历史，从历史里面反映现实。这是那时候三地新电影很大的一个不

同点。侯导演作者式的创作从最早的《恋恋风尘》、《童年往事》开始到近几年的《千禧曼波》、《咖啡时光》、《最好的时光》等，一路走来，都是有他自己的理念在背后延伸的。

所以如果我们掌握了侯导演（电影里面）所有的东西，再补充今天、明天、后天他（所讲但）没有在电影里面讲出来的东西，或者有一些大家提问他才讲出来的，我们便可以去完整地理解他和他的创作。侯导演的电影基本上是他的全部，但除了电影，大家还想知道什么，在这个大师班里面侯导演都可以和大家分享。现在，我就将下面的时间交给侯导演。

电影是拍出来的

各位好。其实呢，我还是一句老话——电影不是用讲的，电影是讲不通的，电影实际上是要去拍的。你一直拍一直拍，你就会拍出电影来，而且会越拍越好。还有一个眼界的问题，你一直看，看电影、看周遭的事物，你一直看一直看，你就会有一个眼界，也就是所谓的鉴赏力。你有了鉴赏力，你的电影就会有一个高度，这是很简单的道理，因为你要通过你的眼睛才能交出这个片子。这个看就是一个观察，看事物的方法。

其实我只会拍电影，并没有办法讲得非常清楚。尤其是年轻的时候，通常是知其然，而不知其所以然，就是行比较易，知比较难，所谓的知难行易，就是说你在整个漫漫创作过程中才可以慢慢理解。所以我下面所要讲的东西，你不要以为我是一下就知道这

些。不是，它是在我拍了几部之后知道一点，又拍了几部之后知道一点。知道了一些，但是很快又模糊掉，随着年龄的增长，拍了更多的片子后，才慢慢清晰起来。就像我们脑子里对城市的map一样，知识也是有地图的。就像你住香港住久了，脑子里就知道坐什么车到哪里，转什么车，很清楚，慢慢地对香港就熟悉了。有这样的习惯和记忆之后，你去内地，去任何地方，在那边都可以很快用你的经验去延伸。拍电影也是这样。所以我讲的这些不是什么特别的道理，是我个人的经验。就像卓老师刚刚讲的，有的人是从个人经验出发，有的学生可能会问一个问题：我没这个经验怎么办？其实任何形式的经验都可以。像有些人是从电影的共和国出来——像文学一样，有的人从文学共和国出来，有的人是写他的经验。你们假如看过内地一些当代作家的作品，比如说阿城、李锐、王朔……这些作家，他们非常清楚他们居住环境周边的每一户、每一人。但是假使他们要写现代，这样一个老辈作家要写现代都会的人与故事，他怎么写？都会是片段的、距离的，你根本没有办法探测到所有人的状态，你只看到了一种共通，你能不能描绘这个呢？有的人可以做到，有的人是没有办法的，因为你需要在都会长期的累积。在这种所谓的城市文明里面，你慢慢待久了，才会感受到都会的特色，才会有一种不同的角度，才能捕捉到。我感觉每个人都有一块自己的领域，这一块你要自己去发掘，怎么去发掘呢，待会儿我会讲，就像我前面讲的，它是慢慢开始的。

我基本上会给自己一个提问——我为什么会拍电影？而且我凭

什么有那个能力和自信说我拍出来就是这个样子，而且我就是喜欢这个样子？前面做的时候你并没有办法完全知道到底是为什么，但是你慢慢就会明白。于是回溯到最初，到底是什么原因让我会这样拍电影——我只好从头想起。因为要来讲这一课，不得不去想一想，不然……因为我也陆陆续续有这种讲课的经验，基本上每次我都是讲讲就不知讲到哪里去了，然后回不到那个原定的题目，所以在这之前我还是给自己一个题目——就是从我自己开始。

《童年往事》——我的成长

可能你们都看过《童年往事》，都非常清楚。在1947年的时候，我父亲到台中来做事情。他本来是广东梅县的教育局长，参加省运会，碰到他同学，他同学要来台中市当市长，邀他来当主任秘书，我父亲说试试看，就过来了。台湾曾由日本统治，曾经是殖民地，那个时候刚刚光复，有许多配备，比如有自来水，所以我父亲写信回去，就把我们全家接过来了。我那时候4个月大，被家人抱来的。现任台中市市长还帮我找到过那个时候我父亲的委任状。我们一家迁来，从此就回不去了。本来以为做一做事就要回去的，结果回不去了，回不去后就影响到我们的家庭。

受影响比较严重的是我的母亲。我母亲以前在广东梅县是教小学的，她是高小毕业。那个时候的高小不像现在的小学，是程度比较高

