

香港类型电影漫谈

朱家昆 著

湖北长江出版集团
长江文艺出版社

香港类型电影漫谈

朱家昆 著

湖北长江出版集团
长江文艺出版社

新出图证(鄂)字 03 号

图书在版编目(CIP)数据

香港类型电影漫谈/朱家昆 著

武汉:长江文艺出版社,2008.1

ISBN 978-7-5354-3634-4

I. 香… II. 朱 III. 电影—研究—香港 IV. J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 193872 号

责任编辑:刘 方

责任校对:刘惠玲

封面设计:黄 珂

责任印制:左 怡 邱 莉

出版:湖北长江出版集团
长江文艺出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号

邮编:430070

发行:长江文艺出版社(电话:87679362 87679361 传真:87679300)

<http://www.cjlap.com>

E-mail:cjlap2004@hotmail.com

印刷:武汉市楚风印刷有限公司

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:7.25 插页:1

版次:2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

字数:120 千字

定价:17.00 元

版权所有,盗版必究(举报电话:87679308 87679310)

本社常年法律顾问:中国版权保护中心法律部

(图书出现印装问题,本社负责调换)

序言 类型决定一切

香港影坛曾被誉为“东方好莱坞”，一方面是它以1000多平方公里，500万人口的弹丸之地，却能在上世纪八十年代至九十年代上半期这十余年间创造商业上的票房奇迹，另一方面是因为它的制片厂制度、明星制度、类型化的制作模式，同好莱坞的那一套实在是太相似了，特别是类型化的制作模式，有的时候甚至比好莱坞有过之而无不及。然而，经历了九七回归、亚洲金融风暴和“非典”这一系列重大历史事件影响的香港影坛，又因为自身人才的外流和青黄不接，而陷入了一个非常尴尬的不利境地，“东方好莱坞”的光环早已消逝，年产量和本土票房收入更是逐年下降。黄金时期的1993年，本土票房收入就连排在第35位的《韦小宝奉旨闯情关》都达到了1050万港币，而2005年即使算上上一年岁末开画的《功夫》，票房超过1000万港币的本土影片也仅有11部，其景况之惨淡，足以让关注香港电影的人们感到忧心忡忡。但即便处于如此颓势，香港电影的一个重要特色仍旧没有丢失，那就是“类型化”。像武侠功夫片、黑帮警匪片、恐怖鬼怪片和喜剧片这四大最常见的本土类型影片，在新世纪就继续以不同

的发展态势交相辉映，于惨淡中维持着香港电影的经营。

所谓类型电影，也就是按照不同类型（或称样式）的规定要求制作出来的影片。作为一种影片制作方式，类型电影二十世纪三四十年代在好莱坞曾占据统治地位，其他资本主义国家的商业电影也都是以类型观念作为影片制作的基础观念。所谓类型是指由于不同题材或技巧而形成的影片范畴、种类或形式。类型电影作为一种影片制作方式具有如下特点：影片创作者必须严格遵守制片人为他指定的影片类型的基本规定，即：1. 公式化的情节。2. 定型化的人物。3. 图解式的视觉形象。类型电影的制作根据观众的心理特点，在一定时期内以某一类型作为制作重点，即采取所谓“热潮更替”方式。在人们厌烦了西部片之后，便换上恐怖片，然后再继之以其他类型影片，如此周转不息，反复轮换。在好莱坞诸多的影片类型中，最有典型性的是四个类型，即喜剧片、西部片、犯罪片、幻想片。类型电影作为一种拍片方法，实质上是一种艺术产品标准化的规范。它的规定性和对影片创作者的强制力，只有在以制片人专权为特点的大制片厂制度下才有可能发生作用。因此，随着大制片厂制度在五十年代以后的逐渐解体，类型电影也趋于衰落，各种类型之间的严格界线趋于模糊，愈来愈成为一般意义上的样式划分了。

类似于好莱坞，在香港，垂直生产的模式也促使了类型的产生与成熟，为八十年代的类型电影的衍生、发展奠定了基础。四十年代后期香港迎来了一批批从内地过来的影视从业者，如朱石麟、张爱玲、陶秦等，他们带来了香

港电影的复兴；而邵氏父子电影制片公司、国懋电影制片公司等的成立，则促使了类型片的出现、发展与成熟，因为这些电影公司都是采取垂直生产的方式，有着自己的放映院线，上映当天就可以有效地得到观众的反馈信息，所以可以更好地对自己生产的类型影片进行调整。1967年，邵氏公司开始把制作中心从文艺片转向武侠片和侦探片，而1970年，邹文怀离开了邵氏公司，自创“嘉禾电影公司”，凭借功夫巨星李小龙同邵氏分庭抗礼，于是，1967至1978这12年便成为香港电影的转型期。在这一时期，香港电影的发展有两条相对清晰的主线：一是功夫片和武侠片的繁荣并成功地打入国际主流市场，其代表为李小龙的真功夫，张彻的“阳刚暴力美学”和胡金铨的“文人武侠”，特别是胡金铨导演的《侠女》一片，竟凭借其精心设计的武打动作荣获第35届戛纳国际电影节综合技术大奖，其中“竹林大战”一场戏设计新颖，运镜流畅，剪接精妙，成为后人竞相模仿的经典；二是粤语片的复兴和喜剧片的热潮^①，1974年，许冠文同三位兄弟组建了“许氏兄弟公司”，接下来创作的《鬼马双星》、《半斤八两》等喜剧片进一步促进了粤语喜剧电影的发展。1978年，成龙更是以《蛇形刁手》和《醉拳》两片结合了功夫片和喜剧片的诸多元素，形成一个新型片种——功夫喜剧，并在八十年代初通过洪金宝、麦嘉等人发扬光大，成为当时最为流行的电影类型。

1978年开始的“香港新浪潮”是香港电影发展史上最

^① 孙慰川：《当代港台电影研究》。

重要、也是最具影响力的一次电影革新运动，推动了香港电影在创作队伍、美学观念、影片类型、电影形态、视听语言、制作技术等多方面的现代化。在对影片类型的革新上，新浪潮电影打破了此前香港电影的类型藩篱，大胆地对不同的类型元素进行重新组合，从而翻新了一些旧有的类型片，创造出新的类型题材，也使得香港的电影类型朝着多元化的方向发展。如方育平的《父子情》、《半边人》，许鞍华的《疯劫》以及她之前拍制的电视电影短片《狮子山下》中的系列作品，都是写实主义电影的代表作，影响了后来张婉婷的《非法移民》、林岭东的《监狱风云》、张之亮的《笼民》和尔冬升的《癫佬正传》等作品，形成了写实主义的风潮；而许鞍华的《撞到正》，则引发了一连串的《鬼打鬼》、《人吓人》、《僵尸先生》等鬼怪影片，形成八十年代香港电影当中的“鬼怪”类型；至于徐克，更是玩弄类型的好手，在《蝶变》中，徐克将科幻电影与武侠电影合二为一，而在《地狱无门》中，他则将恐怖、喜剧、动作和惊险等元素融为一体，在实验的道路上似乎走得有点远，但却为今后新武侠的兴起奠定了基础。

新浪潮后的香港电影，类型的发展呈现出百花齐放的局面，许多导演都致力于特定类型片的创作，试图引领类型潮流，像徐克的武侠片，吴宇森的英雄片，林岭东的监狱片，麦当雄的枭雄片，王晶的追女片和赌片，都是那十多年间红极一时的类型片。而不少大牌演员也成了某一类型片的御用演员，比如成龙总演动作片，李连杰专攻功夫

片，周星驰也有了她的无厘头喜剧，而周润发则凭借吴宇森英雄片中黑衣墨镜的形象成为了万千人心目中的偶像。类型电影造就了他们，而他们也赋予类型电影以华丽的神采！

但长期以来，对香港类型电影的研究都比较零散，也存在着不少空白，而本书就试图从武侠功夫片、黑帮警匪片、恐怖鬼怪片和喜剧片四个香港最为常见的类型片种入手，为大家展现香港类型电影的兴衰，其中既有正史，也有戏说。另外还加入了“类型人物”和“类型之感”两个单元，前者归纳总结了香港电影中的一些特定类型的人物形象，而后者则更为深入地剖析了香港类型电影的特点，并对香港类型电影的未来进行了展望。

本书中的文章都是写于这两年的业余时间，本来只是因为兴趣所致，直到一个月前才突然有了出书的欲望，于是修修改改，增增补补，终于于今日完稿。由于学识有限，再加上资料匮乏，想必还存在着许多不足之处，望各位专家和读者予以指正。

2007年6月写于湖北大学

序言 类型决定一切	001
第一章 武侠功夫片	
1. 追忆新武侠电影	003
2. 霓虹灯下的刀光剑影 ——香港的都市武侠电影	015
3. 纵谈李连杰的银幕形象转变	024
4. 也来说说成龙	032
5. 直面新世纪以来港片中的动作现状	039
第二章 黑帮警匪片	
1. 漫谈港片中的黑帮历史	049
2. 谈谈香港电影中的警察形象	069
3. 黑狱断肠歌 ——谈谈港片中的监狱	086
4. 赌片已死，何必再拍！	095

第三章 恐怖鬼怪片

1. 鬼气森森
——漫谈香港鬼片 105
2. 无鬼也恐怖 118

第四章 喜剧片

1. 回顾香港都市喜剧 129
2. 人人都爱周星驰 141
3. 从《心想事成》和《双子神偷》看香港贺岁片之
 堕落 154
4. 香港电影中的娱乐圈 163

第五章 类型人物

1. 寻找港片中的硬汉 173
2. 聊聊港片中的银幕情侣 183
3. 谈谈港片中反派的魅力 194

第六章 类型之感

1. 香港电影叙事结构中的理性与非理性 205
2. 香港电影“文艺时代”的来临 211
3. 类型的杂糅、借鉴与变异 216

第一章 武侠功夫片

如同西部片之于美国电影，武士片之于日本电影一样，武侠片是最具中国民族特色的类型片种。

1. 追忆新武侠电影

如同西部片之于美国电影，武士片之于日本电影一样，武侠片是最具中国民族特色的类型片种。从1928年张石川、郑正秋拍摄《火烧红莲寺》起，武侠片的发展先后经历过五次高潮：第一次是上世纪二十年代末的上海，《火烧红莲寺》烧出了“第一把火”，随后跟风之作络绎不绝，导致当时银幕上武侠神怪之风盛行；第二次是在上世纪六十年代的港台地区，从胡金铨所代表的“文人武侠”到张彻强调男性情义的暴力武侠，导演的风格化展示越发凸显；第三次高潮是在上世纪八十年代初的中国内地，从1980年《神秘的大佛》开始，《少林寺》、《武当》、《南北少林》、《神鞭》等影片随后，而1982年由张鑫炎执导的《少林寺》成为这次高潮的最高峰，一时间“少林，少林”的歌声响彻大江南北；第四次高潮，发生在上世纪九十年代初的香港，徐克凭借美轮美奂的布景和极富视觉冲击力的武打动作革新了武侠片的电影语言，带动了武侠片的进一步发展，这一时期也被世人称为“新武侠时期”；而第五次高潮则由李安颇具人文气息的武侠作品《卧虎藏龙》开始，引发了内地第五代导演拍摄武侠大片的热潮，

从《英雄》、《十面埋伏》、《无极》到《夜宴》和《满城尽带黄金甲》，这些影片从未将视角放在武侠所擅长的江湖争斗上面，或历史典故，或爱欲缠绵，或玄幻虚空，或宫廷争斗，表意为主，武侠为辅，已不再是以往那种纯粹的武侠电影。所以即使是琳琅满目的“豪华盛宴”，也很难引发广大武侠迷之共鸣。倒是当年的新武侠，虽无如今铺天盖地的宣传，却如陈年老酒，能让人回味无穷。每每追忆新武侠，都会别有一番滋味在心头。

一、新武侠电影之开端

关于新武侠的开端，一般有两种观点。一种认为新武侠开始于徐克1990年的《笑傲江湖》，由于同胡金铨合作破裂，徐克彻底抛弃胡金铨古朴清幽的美学风格，采用更为现代化的影像语言去构造一个奇异瑰丽的江湖世界，这一切都意味着旧时代的终结，新时代的开端。另一种观点则认为新武侠开始于1983年的《新蜀山剑侠传》，它是香港第一部礼聘美国《星际大战》特技小组支援特技镜头的武侠片，秉承了新浪潮代表作《蝶变》的美学风格，设置了不太明确的时代背景，戏中人皆奇装异服，场景亦诡异离奇，一个结合人道、仙道、魔道的奇幻武侠世界就这样展现在观众面前，显然是武侠片发展历程中的一次飞跃性突破。所以笔者更倾向于后一种观点。拍摄于1986年的《倩女幽魂》和三年后拍摄的续集《人间道》，虽为鬼片题

材，却在美学形式上继承了《新蜀山剑侠传》的许多特点，人物语言更为现代化，在场景变换和画面剪接上也表现得更为灵活，担任监制的徐克和担任导演和武术指导的程小东配合默契，在两片的制作过程中积攒了许多宝贵的经验，也为今后的进一步爆发积蓄了能量！

二、新武侠电影之高潮

上世纪九十年代初，徐克相继推出《黄飞鸿》、《新龙门客栈》和《东方不败》三部重量级影片，进一步成熟并规范了新武侠的美学风格，亲自将新武侠推向了顶峰。新版《黄飞鸿》让内地武术冠军李连杰来饰演黄飞鸿这个广东地区的民间大侠，成功颠覆了以往观众心目中黄飞鸿德高望重的老者形象，让他变成了一个少年老成的英俊武者，并且加入了八国联军入侵，白莲教和革命党等众多历史事件和人物，使影片拥有了宽广的历史视角，无论在场面还是叙事上都比原来的《黄飞鸿》作品恢宏气派得多。而《新龙门客栈》翻拍自胡金铨的旧作，通过金镶玉这样一个旧作中没有的风骚老板娘增添了情节的趣味性，缓和了原本严肃而凝重的气氛，人物的武打动作也显得更为轻灵而飘逸。结尾处鞞子刀削曹少钦一段令人眼花缭乱，电光火石之间，完整的手脚即成森森白骨，更像一种视觉奇观的展示。至于《笑傲江湖》的续集《东方不败》，则在偏离旧武侠的道路上走得更远。苍凉而萧瑟的江湖气氛

《东方不败》尽显徐克新武侠电影的唯美风格

下，古代的武侠人物却拥有现代人的情感，说着现代人的语言，天马行空地飞舞着，爆炸着。独孤九剑、葵花宝典、吸星大法等绝顶武功所扫之处尽是一片狼藉，威力不亚于现在的TNT炸药！

此三片也为其他新武侠作品提供了三种动作风格的范式：一种是《黄飞鸿》这样注重武术招式的写实功夫片，比如后来的《方世玉》、《洪熙官》和《少年黄飞鸿——铁猴子》，影片故事大多发生在满清时期（越古代越能飞，越近代越遵从地心引力）；另一种是写实和写意相结合的刀剑片，虽有比较夸张的轻功，但人物挥刀舞剑的动作还

算比较清晰，比如《战神》、《新碧血剑》、《九一神雕侠侣》和《东方三侠》；还有一种就是完全写意的漫画式风格，人物完全脸谱化了，尽在天空中飞来飞去，淡化了招式，注重爆炸式的视觉效果，深厚的内力才是克敌之关键，比如《新仙鹤神针》、《武侠七公主》、《新绝代双娇》、《六指琴魔》和那部“光镖”横飞的《新天龙八部——天山童姥》。

此时的新武侠创作者又积极将武侠同其他类型元素相结合，创造出诸如《新鹿鼎记》、《神龙教》、《武状元苏乞儿》、《武侠七公主》这样的古代喜剧武侠片和《九一神雕侠侣》、《九二神雕侠侣》、《东方三侠》、《现代豪侠传》这样的现代都市武侠。而在《审死官》、《九品芝麻官》、《棋王》、《满汉全席》和《赌神2》这些其他类型的影片中也能看到许多新武侠的影子，像《九品芝麻官》中包龙星学骂人技术的情节完全就是对武侠人物学武过程的戏仿，《棋王》高潮处王一生一人“盲棋”独战九大高手的超现实主义的情节也被营造出新武侠之意境。毫无疑问，新武侠已经同无厘头喜剧一道，成了这个时期香港影坛的绝对主导力量。

三、新武侠电影之泛滥

在1991—1995年这短短五年间，各种各样的新武侠作品如雨后春笋般涌现出来，但凡事只要一泛滥就肯定会出