

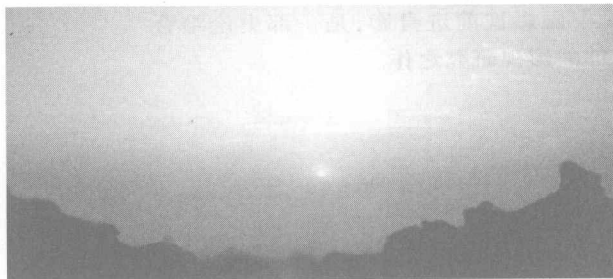
中国岭南影视艺术史

柯可 著

中国电影出版社

谨以此书献给共和国五十周年华诞

中国岭南影视艺术史

柯可
著

中国电影出版社
1999 北京

图书在版编目(CIP)数据

中国岭南影视艺术史/柯可著. - 北京:中国电影出版社,1999.11

ISBN 7-106-01551-2

I. 中… II. 柯… III. ①电影史-华南地区②电视史-华南地区 IV. J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 51750 号

- 书 名 中国岭南影视艺术史
作 者 柯可
出版发行 中国电影出版社
(北京北三环东路 22 号)
经 销 新华书店
印 刷 北京丰华印刷厂
版 次 1999 年 12 月第 1 版
1999 年 12 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/850×1168·毫米 1/32
印张/16 插页/4
字数/390000
印 数 1-2000 册
国际书号 ISBN 7-106-01551-2/J·0717
定 价 35.00 元

内 容 说 明

本书系建国以来第一部地方影视艺术史专著,填补了影视研究空白。

上编,叙述 1896~1997 百余年间岭南(粤港澳桂琼)地区影视从无到有及其发展历程,在各历史时期嬗变面貌;尤侧重阐述改革开放以来,一域两制下岭南影视方方面面,并剖析了香港影视与粤桂琼影视创作及其理论研究。下编,则分门别类备述岭南影视片巨大成就,并从各种角度论述其思想艺术特色。

全书内容丰富,纲目明晰,虽叙岭南地方影视艺术,但实可见中国影视前进身影;是一部史论结合、地方特色浓郁的影视研究之作。

序

可喜的探索 丰实的成果

张 磊

十分高兴地先期拜读了柯可同志的新作。

我与作者多年同事,常有机会相互切磋,知道他在行政工作和社会活动相当繁重的同时,对待科研任务堪称锲而不舍。他的著述颇丰,近年来更集中于岭南影视艺术史的研究。《中国岭南影视艺术史》的付梓,可以视作他的自我超越。本书是建国以来关于地区影视艺术史的首部专著,不愧为具有开拓性的优秀成果。

作为广东省社会科学“九·五”规划的重点项目,本书无疑兼具重要的学术价值和社会意义。显而易见,影视相继问世后愈益发挥着巨大的社会功能;在“知识经济”和“信息时代”到来的今天,其地位和作用自是更为突出。至于岭南影视的影响,甚为世人重视是有根据的。岭南电影艺术史可以上溯至1896年,后起的电视事业亦复迅速发展。尽管时代风云急剧变幻,岭南影视艺术走过了——如作者所指出——“一段曲折崎岖的道路”,但已有的8000余部影片、数千部电视剧和最大的华语影视节目的出口基地的实绩,充分显示了岭南影视对中华影视的重大贡献!

本书的优长和特色之一,在于资料的丰富。这是研究的出

发点和评述的素材,但搜集审视的任务却是十分艰巨的。岭南影视的时间跨度长达一个世纪,而其地域则涵盖了粤、港、澳乃至琼、桂一带。加之,年代久远的影视片难窥全豹。作者却能知难而进,终于掌握了广泛的素材,观看了重要的影视片,确是难能可贵的。

本书的又一优长和特色,在于立论中肯。岭南影视富有特色,内涵多元,品类繁多,使得评述的难度加大。作者以科学的世界观为指导,在条分缕析中兼顾作品的思想性与艺术性,对总量几乎占中华影视作品近半的岭南影视作了史论结合的阐述,实事求是地评价了岭南影视艺术的历史地位和贡献。

还需特别指出的是,国内和国外对岭南影视的研究较为薄弱,甚至缺乏专门的论述,因而亟待加强。本书在这方面作出了应有的贡献,以开拓性的研究增强了一些薄弱环节和填补了某些空白部分。当然,有关研究工作仍需不断加强。

热切盼望正当盛年的柯可同志奋进不已,以新的成果迎接新的世纪!

1999.9

绪 言

一

当中国成为环太平洋经济腾飞的巨龙而令全球瞩目时,人们无不为其珠江三角洲都市链的形成和经济的持续高速增长而惊讶。当他们探讨这一地区经济文化建设成就的奥秘时候,亦不能不对它的文化动力、对辐射整个珠江流域的岭南文化产生浓厚的兴趣。

岭南文化是中国古代史上成就辉煌的地方文化,是中国近代史上孕育了洪秀全、康有为、孙中山等时代伟人的先进文化,是中国改革开放的总设计师邓小平复出和南巡后,最有经济活力和大胆想象的中国当代跨区域文化之一。岭南文化的研究,有助于认识中国古代的文化历史、近代中国的觉醒和当代中国的腾飞。

在岭南文化的研究热中,岭南影视艺术研究具有重要的意义。它可以进一步扩展岭南文化研究的新领域,在当代影视艺术这一最具有大众文化特色的重要文化领域,借助影视艺术这一人类的新的观察和改造世界的思维方式,深入探寻岭南文化的历史底蕴、生命脉搏、审美走势及最新动向,巩固和加强岭南

文化事业现有的领先世界的影视文化传播的重要地位,为中国的全面振兴服务。

岭南影视研究的范围,与岭南文化涵盖范围一致,包括了粤港澳及桂琼一带。从影视史的角度看,这是由广州作为早期岭南电影人才的培养地和岭南文化中心的地位,珠影的中坚作用、深影的中介作用,广西厂对岭南土著民族生存状况和文化内涵的揭示,海南立省后影视业的发展及潜力,以及香港在岭南影视文化格局中的特殊地位决定的。

对于岭南影视的研究范围和意义,目前还存在很大争议。一是它打破了电影与电视的界限,一是它冲破了海峡两岸三大中华电影的传统研究方法,因而引起了它究竟有无客观根据和研究价值的怀疑。

其实,岭南影视艺术的研究范围和意义,是与岭南地区的地理、历史及文化渊源,与粤港澳的密切交往和“九七”后的现实紧紧联系在一起。

从中国地域大文化视角看,将香港与岭南地区合并研究具有必然性。论人缘,粤港地区人民具有血缘关系;论语缘,粤港间同操粤方言,没有语言障碍;论地缘,香港原属广东,桥连河通,唇齿相依;论业缘,粤港澳与桂琼的影视业相互影响,关系密切,珠江三角洲已成为当今世界上视听文化传播业最发达、电视频道最多的地区之一。

从中国影视艺术史看,华南重镇广州是中国历史文化名城,被众多学者称之为当今与京、沪鼎足而立的中国商业文化中心之一,在影视、流行音乐等大众文化方面尤其领先。而地属岭南、文通华夏、有东方好莱坞之称 of 香港,是中国最早拍出走向世界影片的东南亚最大影城^①,在将华语影视节目打入世界文化市场方面颇有经验,同时也是一块各国电影自由竞争的乐土。香港电影向与岭南电影一脉相承,与中国电影连理共枝。如果

在岭南影视产地方面排除了广州、深圳和南宁,亦即抽去了岭南影视艺术的脊梁,而排除了香港,也将无法一窥岭南影视艺术的发展与全貌。至于影视兼论,则是根据目前影片多赖电视传播,电视节目亦少不了电影,影视套拍,演员双栖,影人加盟电视剧创作的现象,以及日益普遍的影视合流趋势而定,自有其时代的必然性。

因此,站在历史与美学的高度,当可宏观洞见中国岭南影视艺术研究的深远意义。

从眼前看,一是有利于中国影视研究的深化。通过岭南影视艺术研究,可以了解香港电影与大陆电影尤其是岭南电影的关系,丰富已有的中国电影史研究和尚未全面开始的中国电视艺术史研究成果,为最终包含大陆、港台在内的大中华影视艺术史的研究,为大中华电影创作的合流繁荣和民族文化的统一,以及影视艺术互动共荣可能性的综合研究和美学把握作必要的理论铺垫。

二是有利于岭南和内地久已有之的影视合作与事业发展。有人认为,从中国电影发展的角度看,中国电影要首先拿下珠江口的港澳电影市场,取得票房的成功和社会的强烈反响,才可进一步沿“口”南出,在东南亚市场上立足,最终走向世界^②。这是颇有见地的。通过对有关岭南影视史,包括对涉外片和移民形象分析,可以清除所谓的“九七”阴影,加强粤港澳和内地之间的政治、经济、文化的联系,为香港回归后,香港与祖国母体文化的血脉相接和更加畅通寻找历史的根据和现实的可能性,为中国影视走向世界,创造更良好的契机。

三是有利于岭南文化研究的整体性,有利于中华地域文化研究。从岭南影视这一最现代化、最大众化、最集中表现了岭南文化的时代精神和人文景观的文化载体,清楚地认识中国不可逆转的改革潮流和壮丽前景。

要而言之,从长远看,岭南影视艺术研究,将以粤港澳为窗口,为岭南与内地及台湾携手,描绘一幅大中华影视文化以至中国精神文明建设的宏伟蓝图,提供丰富的审美素材和理论思考的线索,它有利于“一国两制”架构的实现,有利于中华民族的文明建设和祖国统一。

显然,要实现这一目标,仅靠学术探索还是远远不够的。归根结底,岭南影视艺术的繁荣和成就,要靠政策的宽松平正及影视家们的努力,要靠影视界以至全国良好文化氛围的形成及民族凝聚力的增强。

毋庸讳言,无论是岭南影视艺术或其它艺术,在现实社会均有受意识形态制约的一面,但人类社会真正伟大的艺术,终将以其巨大的力量超越传统偏见并激起人类心灵共鸣。这正是我们认真评析、充分肯定以及寄厚望于以一国两制、血脉相连为基础的岭南影视艺术的目的所在。

二

自 1896 年电影引进中国后,岭南电影与本世纪中期勃兴的本土电视一起,竞争交融,互惠繁荣,在既显出荣耀与辉煌、也掸落泥沙和沉渣的上百年漫长的发展过程中成长,其所创造的举世瞩目的艺术成就,是中华灿烂文化宝库的珍藏。

为揭示岭南影视艺术之成就及其发展趋势,本书论证的取材范围与审美视角将与一般只论电影的史著有所不同。它以艺术电影史为主导方向,重点对中国岭南一地的电影艺术,作纵的描述和艺术分析,兼及工艺电影史、经济电影史、社会电影史及影视美学的内容^③,以及自本世纪中叶以来与岭南电影艺术同步发展、互为影响的岭南电视艺术。

解析岭南影视艺术史,主要不在于了解其影视技术的改良

过程,而在于研究它的创作观念变化及其对人民审美要求的满足程度。这是“因为整个艺术发展史不是技术熟练程度的发展史,而是观念和要求的变化史”^④的缘故。正如中国电影开拓者夏衍所说:“近一个世纪的电影发展的历史,也就是电影工作者在不同的社会环境中以与之相适应的方法寻求社会容纳、群众认同的历史。”^⑤

岭南影视的艺术史,正是众多岭南影视人在特定的社会环境中披荆斩棘,奋力创业,变化观念,改良艺技,寻求社会容纳、群众认同的历史。它继承了中华民族文化的优良传统,在长期艰辛的艺术实践中,高扬爱国主义旗帜和勇于探索的精神,逐步形成了自己丰富的影片样式和鲜明的艺术风格,创作了数量几占中国影视作品之一半的大量作品。

它的百年足迹,由蹒跚学步到健步如飞,已经历了省港大罢工和全国抗战的发初期、国共内战的复兴期、“文化大革命”的转型期,以及中英签署香港问题的联合声明的整合期,走过了一段曲折崎岖的道路。从岭南出品的 8000 余部影片中,从发展迅猛、进入了卫星电视和联网时代,在世界最大的华语影视节目的出口基地上,以更长的篇幅和更便捷的审美方式所创作出来的数千部(集)电视剧和艺术片中,可见中国历史的风砂磨痕和世纪交替。

岭南电影的发初期,由 1896 年电影传入岭南开始,至 1945 年太平洋战争结束。在此期间,其拓荒者们从中国文学名著和本土粤剧艺术中汲取营养,创作了与中国第一部故事片同年(1913 年)诞生的、具有多重范式意义的《庄子试妻》,确定了岭南电影的基本美学框架,并以响应全民族的抗战影片为本期的最高成就。

岭南电影的复兴期,自战后 1946 年岭南恢复出品电影始,至 1957 年结束。在此期间,岭南电影消除了前期两次电影中止

期的沉重打击,在自办影业的粤剧名伶和迁港避难的上海影人的努力下,以戏曲片和伦理片的苦药,温慰在连年战火中妻离子散的劳苦民众的破碎心灵,由前期的注重艺术功利价值,转为更注重其伦理价值。

1958年诞生了主导意识电影和电视,而受到了十年“文化大革命”和港岛暴乱冲击的岭南影视业,在至1978年止的转型期间,出现了“一国两制”电影并秀与影视艺术争雄的新格局,羊城《南海潮》和香港影坛的国粤语双轨制及武侠功夫片,分别强调了各自影视艺术的主导意识和商业价值。

至中国1979年改革开放后,岭南影视艺术进入了全面整合期,它以香港新浪潮电影、岭南探索片、南国都市农村片回应时代大潮,在商业化主流电影消解新浪潮电影,甚至不惜以鬼怪片、色情片去宣泄港民的“九七”恐惧和及时行乐情绪之际,毅然以历史人物片和合拍片的呼唤,点起追求中国影视艺术美学价值的火炬,赢得了世界性的崇高声誉。

从岭南影视的理论探索和艺术创作的发展脉络中,从它由强调功利价值、注重伦理价值、追求商业价值到呼唤美学价值的四阶段变化中,可以看到它的独特审美内涵和丰富的影视样式。

它们分别是以史为镜,追索岭南近代伟人足迹,赞扬创业者拼搏精神,为中国古今风流人物剪影的传记历史故事片和行业俊杰片;表现了岭南百越民族,放眼海外,情牵海峡两岸三地的民族片和涉外片;血火交织、斗智斗勇,承传了英雄主义精神的军旅谍战片和警匪片;跳荡都市节奏,表现改革新风的南国都市片与乡村片;讽刺权贵,娱乐人生的喜剧片;地方味浓,百花争艳,流溢舞台神韵的戏曲片和艺人歌舞片;在中华武林幻界里扬威立德、剑舞拳击的武侠片和灵幻片;以及悲欢离合、导人向善、童语顽心,做着南国玫瑰梦的伦理爱情片和少儿青春片等,各自具有在不同时期所形成的社会意义和卓然独立的审美意义,代

表了岭南影视的基本类型和主要成就。

在历经四个时期所发展起来的上述岭南类型片中,出现了各种艺术追求和不同的美学趋势,值得引起重视。那种不尊重起码的历史常识与科学定见,一味“戏说”历史、戏写人物的创作,自己终究难免被历史戏说;而态度认真、以史写人的优秀影片才有较强的生命力。而在民族众多的开放的岭南,如何将民族文化的传统与开放时代融为一体,表现时代的精神和岭南民族风情美,以及境内外民众的“两制”文化交往,是民族片与涉外片,也是追求都市个性,表现改革时代新风的岭南城乡片所不可不解决的难题。

总之,要领略岭南影视艺术百年沧桑的艺术风采和美学底蕴,并把握其审美走向,就必须从其基本类型入手,而“类型是由于不同的题材或技巧而形成的影片范畴、种类或形式^⑥”。如果不拘泥于美国式的75种影片类型和国内的27种分类法^⑦,而根据岭南影视的实际,将其合并为上述15种样式,更有利于纵的概览和横的综观比较,从而精要描摹出岭南影视艺术的神韵、审美规律和走向。

三

岭南影视艺术具有地域性鲜明的美学特色,它建立在岭南文化基础上,以粤语和国语双语制为主,兼用潮语、客语、厦语等方言,具有独特的电影语汇和方言神韵,是非通方言者难究其详的中国地方电影。其佳作以趋新、求美、善变的潜质,将鲜明地域色彩、强烈时代精神化为骨血,以现代大众传媒形象地表现了革命先驱忘我无畏的牺牲精神,中华儿女开拓奋进的昂扬斗志,丰富多彩的生活和美好心灵,在南国大地上生动展现了有中国特色的社会主义和“一国两制”的光明前景。

目前在大中华影视圈内,与岭南电影一样具有鲜明的地域美学风貌、卓然独立的,主要有上海、北京、西安、长春、台湾等地的影视片。

上海电影曾有过全国影业独占八成的荣耀^⑧,深受其益的岭南电影也曾对它帮助不小,如当时的著名电影家有许多都来自岭南。上海电影以丰厚博大的海派文化为底蕴,几乎集纳了中国早期电影的全部光荣,同时也经历过一个由满足半封建半殖民地小市民庸俗浅薄口味,向适应国内反帝反封建民族抗争和人民求自由、争民主需要的嬗变和文化积淀的过程。

自50年代以来,上海影片风格的演变,表现出一个在计划经济时期为国家作出了巨大贡献的大工业城市特有的沉稳、凝重,以及所谓求新、功利和随俗的三大审美特征^⑨。它深深眷恋着过去的辉煌,切齿诅咒“文革”的黑暗,却又疑惑于今日既得利益的丢失;精于算计成为它票房不败的保证和举步维艰的路障,人口的膨胀和移民文化城特色的淡化,又束缚了它原有的蓬勃活力。但90年代以来,上海向市场经济的跨进以及和粤港影视界的联手,则使它重现了长江龙头巨埠的威武雄姿,更显海派文化和影视艺术的大气与磅礴。

在中国早期电影中,北京、西安、长春、台湾等地的电影远不如上海,它们大都是从50年代以后才逐一展现出地方风采的。

北京城里,现已形成了据一国之都文化优势,以宏博伟大的京派文化为底蕴的影视风格。北影以改编文学名著及表现文化古都的风貌见长,京味十足而富于沧桑感,但过于沉郁深重的民族使命感和政治历史氛围,对其艺术观念的创新也产生了某些既有助益也难免压抑的作用,在现实题材上,难以取得如同名著改编片、历史片那样的辉煌。有赖驻京童影、青影的活力,以及八一厂在军事片方面,(如表现神州沉浮的《大决战》系列巨片)取得的成功,终于为京都电影赢得卓越成就。

笼罩着古国古都文化氛围的西影与作为新中国电影诞生地的长影,向以农村片和工业片著称。前身为满映的长影,最早由共产党人接管,有过摄制新中国电影史上第一部以工人阶级为主角的电影《桥》的光荣,被尊称为共和国电影的长子,但除了塑造行业英模并以“大兵回乡”片轰动一时外,在艺术上难以同成立虽晚却后来居上、高举中国“西部电影”大旗拍出了《老井》、《红高粱》、《人生》等为国内外影坛瞩目的影片的西影相比。

就共同的审美倾向而言,西影与长影的出品,均以民族忧患意识与传统文化的厚重感见长,在现代都市风貌和市民生态、心态的表现方面,似缺少如同粤、沪的《情满珠江》、《英雄无悔》、《大潮汐》那样具有时代气息的作品。此外,在中国影坛上富有荆楚文化和川蜀文化地方特色的潇湘厂与峨嵋厂,也是两家重要影厂,风格独秀,佳作不断,但近期在适应市场经济潮中也似显后劲不足。

台湾是中国除岭南之外产片最多的地区,与岭南地区的香港有着极为密切的电影事业联系,90年代拥有大小270多家影业公司^⑩,高峰期年出品影片达300余部,同国内各地比,仅次于香港,但最近则大幅下降,每年产片仅20余部。

受香港新浪潮电影影响,台湾影视片于80年代冲破官方意识束缚后,以乡土片的表现中华民族传统伦理道德与现代文明的冲撞裂变见长,在亚洲和世界影坛均曾获奖,而某些出于政治功利需要,歪曲中国史实的影片则如过眼烟云。可以说,在中国,目前只有内含香港的岭南影视,才拥有足以与上海影城和北京、台湾影城的辉煌,以及与中国北方各地影坛的杰出成就相媲美的实力。

公认为岭南文化中心的广州城,是祖国南大门,中国古代海外丝绸之路的起点和近代革命的策源地,因过去战乱频繁,不适合影业存活而一度中断电影出品,但其在岭南电影发轫期的

开拓、人才培养方面的功绩是不可磨灭的。共和国建立后,广州以华南影城著称,与广西厂、深影、琼影和腾飞太空的岭南电视携手,成为岭南影视艺术繁荣的脊梁。

香港则一直是岭南电影的重要根基,在战后取代了上海成为华语影片的出口基地,目前电影产量居世界第三,仅次于美国与印度,若按人口平均则属世界之最。目前在岭南影视圈和亚洲传播业居特殊地位,在弘扬中华文化和展示岭南影视艺术魅力方面贡献甚多,与大陆及台湾影视关系密切,是海峡两岸三地大中华影视的重要一翼,它与岭南内地一起,构成了辐射海内外的岭南华语影视的独特景观。

岭南影视的成就,离不开中国的文化土壤,其整合期的影视佳片,就多数与内地合拍而成。但这无损于它的光芒,反而更使得它的成就带有特殊的审美意义,那就是,岭南影视艺术及其市场观对中华影视格局的优化与贡献,它不仅丰富了中华影视宝库的收藏,同时使岭南影视艺术独具三大美学特色。

其一是岭南影视的地域性美学特色。拥有众多少数民族自治区、特别行政区、综合改革实验区和国内三大经济特区的岭南,是中国特殊地区最多和实行改革以来最开放的地区之一;华南重镇广州和国际大都市香港历来是大陆与世界交往的传统桥梁。这一经济文化地理位置的优势,粤港澳和民族区域享受的特殊政策与国情需要,为岭南文化市场的繁荣、主旋律及多样化的发展提供了极有利的开放环境,并由此形成了岭南影视面向海外及国内,勇于开放并开拓文化市场,广采博收,合拍联手,多元荟萃,川纳百流,兼有外来文化优势和强烈时代气息的特色。

其次是岭南影视的多元性美学特色。它既是国际文化市场大开放的需要和结果,也是中国实行一国两制的产物;它得益于一地两制,“分中有合”、“合中有分”的岭南影视目前所享有的内地及台湾均不具备的宽松优越的创作生态环境。在影视片内容

与形式上,它表现为现代与传统、西方与东方的观念混杂、多种视听娱乐元素的交融和追风抢拍,产生了许多边缘不清的新影视片样式,以商业化的精美包装、高密度的娱乐信息见长。

其三是岭南影视的民族性美学特色。它尤见于岭南风光一时的戏曲片、野艳的民族片、淳朴的农村片、宣扬民族美德的伦理爱情片、境虚情真的灵幻片以及弘扬中华武德的武侠功夫片之中。这些片种的佳作是殖民时代至今岭南与中国传统文化的精神脐带,它飘逸清俊,芳华四溢,令中华影视自立于世界影视之林而无愧。然而与此同时,由于地域的局限和过于多元化散漫化带来的浅薄与低俗,又导致岭南影视出现大量平庸之作。

如果说,岭南影视的多元性美学特色主要来自于它的地域性优势和外来文化的影响,那么它之所以形成民族美学特色,正是植根于中华文化沃土的结果。它的成长离不开中华文化母体的哺育:从抗战片的拍摄到战后影业的复苏,从影片“清洁运动”到华南进步文艺中心在香港的两度确立,以及上海影人的积极合作,都对岭南电影促进甚大。实际上,过去长期被人视为中国影坛异端的香港电影,作为岭南影视不可分离的部分,近百年来一直或密或疏、时分时合、日益紧密地与大陆电影的发展,保持着民族文化的精神联系。

海纳百川而涵厚,艺汇八方而秀实。近年来,岭南影视精品以香港文化为桥梁,气吞南北,融会东西,以东西方、南北方优秀文化为艺术沃土并予以深刻的审美观照,屡获国际国内美誉,表现出川吸海纳的大文化气度,崇高奉献的大时代情怀,鲜明平实的美学特色。这是它撷取中国改革大潮飞溅的生活浪花,以明晰亮丽的画面语言,鲜活真切地铺陈于银幕荧屏之上的结果^①。

然而,岭南影视在取得成绩的同时,也还有许多要认真总结的失误。作为其重要一翼的香港电影,就暴露出平庸之作甚多乃至文化垃圾成堆的严重现象。近期对于电影类型、价值取向