

华语电影十大导演系列之

那
此
清
逝
了
的
岁
月
，
仿
佛
隔
着
一
块
积
着
灰
尘
的
玻
璃
，
看
得
到
，
抓
不
着
。

他
一
直
在
怀
念
着
过
去
的
一
切
，
如
果
他
能
冲
破
那
块
积
着
灰
尘
的
玻
璃
，
他
会
走
回
早
已
清
逝
的
岁
月
。

花样年华

● 粟米 编著

中国文学出版社

王家卫

王家卫导演全片珍藏版

花样年华

王家卫导演全片珍藏版
中国文联出版社

王家卫

花样年华

王家卫

· 粟米 编著

中国文学出版社

图书在版编目(CIP)数据

花样年华王家卫/粟米 编著 - 北京:中国文学出版社,
2000.12

ISBN 7 - 5071 - 0560 - 1

I . 花… II . 粟… III . 电影评论 - 中国 - 现代
IV . J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 79632 号

责任编辑:文 钊

装帧设计:成 城 杨洪武

花样年华王家卫

粟米 编著

中国文学出版社出版发行

(邮编:100037 北京百万庄路 24 号)

北京印刷学院实习工厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 字数:250 千 印张:10.5 插页 8

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7 - 5071 - 0560 - 1/1·555

定价:20.00 元

谨以此书献给 Lady、Diane 等

“心似残潮恨未平”的女子

隐藏在雷鹏墨镜后面的世界（代序）

雪白的衬衫，雷鹏墨镜，出现在记者会、电影节和拍片现场等场合，像“都市里的独行侠”一般。这就是王家卫。

一群形形色色的“热血男儿”，在“重庆森林”中迷惘地扮演“堕落天使”的角色，谱写着现实都市生活里的“阿飞正传”，浑身散发出怪诞迷离的“东邪西毒”的气息，偶一回眸，“春光乍泄”，流露出十足的感性，映照出不一样的“花样年华”，他们在共同幻想着“2046”年的到来——这就是王家卫的电影世界。

熟悉王家卫的人说，他内在的热情甚于外表的冷漠；深沉的感知重于空洞的旁白；感情的细腻则远胜过率性的豪迈——而墨镜只是隐藏的工具。

人们称王家卫是“夜色诗人”，因为他的电影总是弥漫着一股朦胧夜色。而他自己则形容电影是一种不断寻找与发现的过程：从传统中以新的角度重新摸索，遗忘的事物重新被提醒、发掘，而到另一种任何事都可能发生的空间，诞生出全然不同的生命。这并非只是新鲜的创意，而是王家卫对百年电影所展开的全新探索。

通过这种探索，王家卫与他的“同志”们放任戏的自然发展，但是观众们还是能闻出那王家卫的气味：文学式的对白；揭露心灵暗处的深刻部分；无根的失落感；带着一点点颓废堕落的气息；暧昧的色调；纯粹的影像……不完整的情节则呈现出另一种特殊性。

现在，人们习惯用“另类”这个词来形容王家卫的电

影。但“另类”这个词就像凤梨罐头一样，正在慢慢地过期。所以，还是称他的电影很艺术也许更好，因为“艺术”比“另类”的有效期总该长些。村上春树味儿十足的台词、魔幻现实主义、解构主义、意识流加后现代文艺腔作风、MTV似的恍惚镜头、街头流行的酷表情、古龙式的醒世格言、浓浓的怀旧情调……这些或许才是王家卫电影的“艺术魅力”，让人无法拒绝。

“我听别人说这世界上有一种鸟是没有脚的，它只能够一直的飞呀飞呀，飞累了就在风里面睡觉，这种鸟一辈子只能下地一次，那一次就是它死亡的时候。”——这句话仿佛在诉说一个美丽而哀怨的传说。但它更像在诉说我们身边一些人的故事：满怀着理想，为了向往的生活，他们在繁荣而迷乱的城市中，不停地飞翔，没有边际地寻找希望，或说是在寻找一个心灵可以栖息的地方。可是因为没有脚，他们只能四处飘荡，在夜色来临的时候，他们只能在风里睡觉……现代文明的都市到底给了我们什么——萎缩的脑神经、亚健康的状态、满腹无法倾诉的辛酸、不化妆出不了门的脸、不敢许下的诺言和无处寄托的情感？王家卫又给了我们什么？也许只有一些好看或不好看甚至称不上故事的故事，但他却使我们的一部分时间烧成了似乎更有价值的灰烬。

正是这些也只有这些，将诱使我们走近王家卫，去探寻那隐藏在雷鹏墨镜后面的世界。

目 录

隐藏在雷鹏墨镜后面的世界（代序）

第一章 大导演王家卫

- 第一节 王家卫其人…………… (3)
- 第二节 灿烂群星…………… (6)
- 第三节 “铁三角”及其他…………… (11)

第二章 品味“花样年华”

- 第一节 中国化“廊桥遗梦”…………… (17)
- 第二节 你我眼中的“花样年华”…………… (21)
- 第三节 雕刻旧日时光…………… (36)
- 第四节 真心告白…………… (43)
- 第五节 花样花絮…………… (60)

第三章 感性王家卫——初读文本

- 第一节 与王家卫之亲密接触…………… (67)
 - “英雄片”类型的变奏——《旺角卡门》…………… (67)
 - 阿飞的世界——《阿飞正传》…………… (68)
 - “经典之经典”——《重庆森林》…………… (72)
 - “非武侠”的玄思——《东邪西毒》…………… (80)
 - 精神世界之迷失——《堕落天使》…………… (84)
 - 并非“同志”电影——《春光乍泄》…………… (88)
 - 只能用镜头追忆——《花样年华》…………… (91)

第二节 从0.01公分说起·····	(96)
王家卫电影“六大元素”·····	(96)
王家卫电影“十个关键词”·····	(102)
从张艺谋到王家卫到周星驰·····	(108)
第三节 网络大话王家卫·····	(111)

第四章 理性王家卫——再读文本

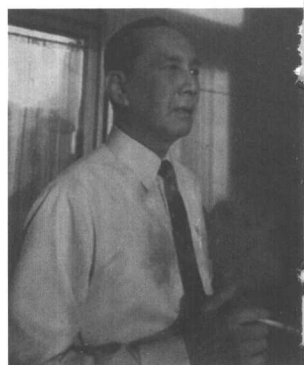
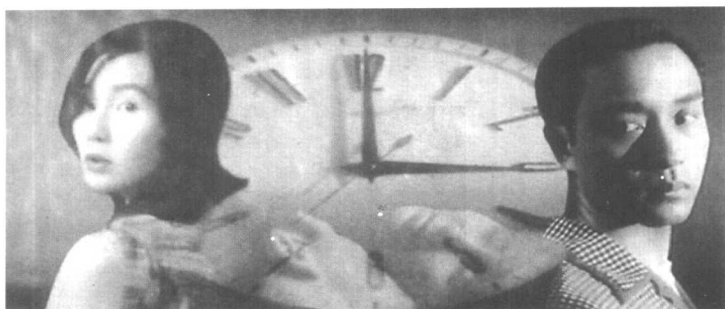
从《阿飞正传》到《东邪西毒》的 时空转换·····	(151)
王家卫电影的精神世界·····	(159)
香港及世界背景下的王家卫电影·····	(167)

附：王家卫电影经典对白 ·····	(209)
--------------------------	-------

幻想“2046”——未完待续之结束语 ·····	(325)
---------------------------------	-------

第一章

大导演王家卫

第一节 王家卫其人

约在两年前，英国著名的《声与画》杂志评出了20世纪电影艺术领域的10位最重要的革新者，他们当中没有一位是光彩照人的明星，而且大多不是声名卓著的导演，但是他们中的每一个人都在自己所属的那个年代里打破了传统的壁垒，为电影艺术创造了新的可能性。而1990—2000的时代应属于中国香港导演王家卫。

相信很多人一定记得周星驰在《大话西游》里的一段经典旁白：“当时那把剑离我的喉咙只有0.01公分……但是四分之一炷香之后，那把剑的女主人将会彻底地爱上我。”

其实这段话改编自王家卫的电影《重庆森林》：“我们最接近的时候，我跟她之间的距离只有0.01公分，57个小时之后，我爱上了这个女人。”

1998年，陈果凭《香港制造》获得香港电影金像奖最佳导演奖，成为备受瞩目的新一代导演。他公开承认，在拍《香港制造》时，对他影响最深的是王家卫。

甚至有人认为张艺谋在《有话好好说》里也有大量摇摇晃晃的镜头，是对王家卫的“克隆”。

而更令人惊叹的是，1998年，日本新锐导演萨布拍摄的《盗信奇缘》中举办了一场杀手大赛，结果《重庆森林》里永远戴着墨镜、穿着雨衣和顶着金色假发的林青霞，以及《这个杀手不太冷》（法国导演吕克·贝松作品）中捧着鲜花

的杀手 Leon 都来参赛。这样的后现代机趣，王家卫和吕克·贝松本人看了也会大呼好玩。

我们在觉得好玩之余，还会感叹，王家卫的电影如此年轻，就成了文本 (text)。或许，真的是应该更深切，全面地了解这位堪称“获奖专业户”的大导演的时候了。

王家卫——1958年7月17日生于上海，1963年随父母移居香港。1980年毕业于香港理工学院艺术设计系。1981年参加无线电视第一期编导训练班，随后开始撰写电影剧本，曾被提名为香港金像奖最佳编剧。1988年他自编自导电影《旺角卡门》(又名《热血男儿》)，在香港影坛初露头角，在当时被誉为“具有非凡才华的”新一代导演。从此，他的每部影片都可以在香港电影的颁奖礼上出尽风头。同时他也是“戛纳国际电影节”的风云人物，1997年更荣获戛纳电影节最佳导演奖，为香港电影乃至整个华语电影史写下了光辉的一页。他与李安、吴宇森、陈凯歌、张艺谋、侯孝贤等比肩而立，被称为“华语电影十大导演”。

王家卫电影作品年表及获奖情况

1985年 编剧《龙凤智多星》、《吉人天相》

1987年 编剧《江湖龙虎斗》、《最后胜利》(获香港金像奖最佳编剧提名)

1988年 参演《猛鬼学堂》，编导《旺角卡门》(获香港金像奖十多项提名，入选1989年戛纳影展影评周)

1991年 编剧《91神雕侠侣》，编导《阿飞正传》(囊括1990年香港金像奖最佳电影、最佳导演及最佳男主角等五项奖)

1993年 监制《射雕英雄传之东成西就》

1994年 编导《重庆森林》(获第14届香港金像奖最佳导演和最佳男主角奖)、《东邪西毒》(获第14届香港金像奖

最佳摄影、最佳美术指导和最佳服装造型设计奖)

1995年 编导《堕落天使》(入选多伦多国际电影展)

1997年 监制《初缠恋后之二人世界》(又名《初恋》), 监制、编导《春光乍泄》(获1997年戛纳国际电影节最佳导演奖)

2000年 编导《花样年华》(获2000年戛纳国际电影节最佳男主角及最佳特别技术奖), 编导《2046》(尚未封镜)

第二节 灿烂群星

王家卫新作《花样年华》由香港影后张曼玉及影帝梁朝伟主演。梁朝伟凭此片成为香港百年电影史上首位戛纳影帝，是继葛优之后第二位夺得此项荣誉的华人演员，从而在王家卫电影的“明星群”中亮出最绚丽的光彩，也使王家卫成了神话般人物。

王家卫非凡、独特的魅力，光彩照人，更令到所有的当红明星都愿意为他委屈自己，降低片酬，并以为他出演为荣：金城武在拍摄《堕落天使》时整天在街上晃荡，他自己都不知道在演什么，却无比卖力；在《东邪西毒》的镜头前，林青霞破例献声独白三分钟；为拍《春光乍泄》，梁朝伟在异域的日子绵绵无绝期，但他申明决不离开；关淑怡陪王家卫在布宜诺斯艾利斯度过了漫长枯燥的无数日夜，结果却被剥夺女主角名分，在《春光乍泄》里一个镜头也没有，她仍毫无怨言；《东邪西毒》的演员每天都是拿到剧本立即拍摄，全剧组苦不堪言……

这情形有点像伍迪·艾伦在接受法国《ELLE》杂志采访时说的：“这些演员大部分是演技精湛的表演家，他们厌倦了那些站不住脚的脚本，什么外星人、天地灾难……我交给他们一些剧本，里面写有人性的人，有人性的故事，这使他们有机会去表演，而不是跟着镜头转。他们在一大堆灾难片中赚了2000万美元，然后到我这里过上5星期洗洗脑子……”

其实，许多大牌明星和影迷心中都明白：王家卫从没有制造明星，但是他的确使明星更加灿烂。

王家卫旗下明星谱

前不久，影迷们投票选出王家卫电影中“最迷人的女人”依序为张曼玉、李嘉欣、王菲、杨采妮、莫文蔚、刘嘉玲、林青霞；“最有魅力的男人”一到七名分别是梁朝伟、刘德华、金城武、张国荣、黎明、张学友、梁家辉。

梁朝伟 可称得上是王家卫麾下第一“爱将”，目前王家卫电影里出现频率最高的演员，以其仰角45度斜向上望和缓慢抽烟的镜头最具杀伤力。曾获香港电影金像奖最佳男主角、男配角奖。今年又在戛纳电影节称帝，正是与王家卫的合作使他的演艺事业如日中天，如他所说：“跟王家卫合作，就像是一家人，彼此熟悉对方的工作方式，这跟其他导演有很大的不同。”

参演王家卫影片：《阿飞正传》、《重庆森林》、《东邪西毒》、《春光乍泄》、《花样年华》、《2046》

张国荣 他在《阿飞正传》中死去，在《春光乍泄》中迷失自己，在《东邪西毒》里充任麻木的杀手经纪人，是公认的偶像加演技派明星。早年还曾经与谭咏麟争夺过香港乐坛的半壁江山，许多人都认为他最适合演王家卫电影里那些落寞漂泊没有分明的善恶主张的角色。

参演影片：《阿飞正传》、《东邪西毒》、《春光乍泄》

刘德华 从艺二十载，人称“天王巨星”、“杰出青年”、“金牌王老五冠军”，风光无限，却在王家卫电影里失去了自我，任凭摆布。传言曾有记者问他：“这些年为什么总是只拍江湖片？”他显得很无奈地说：“我也想拍艺术片呀，但王家卫不再喜欢我。”

参演影片：《旺角卡门》、《阿飞正传》

张学友 幸福的“新好男人”张学友刚刚荣任爸爸，也是天王级的巨星。他在《旺角卡门》里扮演过一个无胆怕事

的黑道小人物，被影评人认为这是他从影以来的最佳演出，并因此获得次年香港电影金像奖最佳男配角奖。他还在《东邪西毒》里扮演洪七（北丐），亦演出本色。

参演影片：《旺角卡门》、《东邪西毒》

黎明 “黎迷”和“刘迷”一度闹得沸沸扬扬，打得不可开交，这样一个超级偶像，也曾很悲壮地说过：“英雄是要别人为他流血的，王家卫是英雄，我就为他流过血。”因此甘愿做杀手。

参演影片：《堕落天使》

金城武 如果金城武在二米之内目不转睛地看你，结果很可能是你当场晕倒。从台湾“四小天王”到今天大陆港台及日本的超级人气偶像，金城武迷倒了大批亚洲女性，即使成熟稳重如张艾嘉，也曾经差点被他“电”倒。但是所有只要看过他的电影的人最佩服他的地方，就是他一口气能吃掉那么多罐头。

参演影片：《重庆森林》、《堕落天使》

万梓良 赫赫有名的“大哥”级香港艺人，在王家卫电影中亦曾漂亮地“玩”了一把。

参演影片：《旺角卡门》

梁家辉 国际知名的“情人”影帝，演技炉火纯青。出演王家卫的“东邪”，也算中规中矩。

参演影片：《东邪西毒》

张震 近几年迅速窜红的影坛明星，《卧虎藏龙》的超级配角，在《春光乍泄》里他开开心心地做了一回流浪汉，如今为了准备和木村在《2046》中大决斗，他宁愿把原定去纽约游学的计划改成练跆拳道。

参演影片：《春光乍泄》、《2046》

雷震 五六十年代的著名演员，到六十年代中期，他就参演过五十多部电影，还成立了金鹰电影公司，亲自制作过七部很成功的武侠片。为了王家卫，他也再度出山，从指

