

THE LEGEND OF HONGKONG FILM

与香港著名导演对话

映画：香港制造

张燕／著

THE LEGEND OF HONGKONG FILM

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

张燕 / 著

映画：香港制造

与香港著名导演对话

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

映画：香港制造 / 张燕著. —北京：北京大学出版社，2006.5

(悦读时光)

ISBN 7-301-10621-1

I. 映… II. 张… III. 电影导演—访问记—香港—现代 IV. K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 034442 号

书 名：映画：香港制造——与香港著名导演对话

著作责任者：张 燕 著

责任编辑：谭 燕

标准书号：ISBN 7-301-10621-1/J · 0125

出版发行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址：<http://cbs.pku.edu.cn>

电 话：邮购部 62752025 发行部 62750672 编辑部 62752025

印 刷 者：北京大学印刷厂

经 销 者：新华书店

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 28.75 印张 480 千字

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，翻版必究

自序

香江电影，东方传奇，银幕神话，梦幻世界。时光如梭，不知不觉，香港电影在我的心中已经驻足了十年。之前高中时候，通过录像带，我最早接触到了周星驰主演的一系列天马行空、夸张搞笑、幽默调侃的喜剧片和周润发主演的豪情壮志、阳刚悲壮、煽情感人的枪战片。但那时候，电影只是我紧张备考之余的一种娱乐和消遣，只沉醉于曲折起伏的情节，而没有什么其他的感觉。真正从专业学习的角度开始对香港电影产生兴趣，应该是在1995年我上大学二年级的时候。一次偶然的机会，我看到了许鞍华导演的影片《投奔怒海》，影片中小人物面对恶劣的社会政治环境艰难求生存的悲剧给了我前所未有的触动，我没想到香港还有表达人文理念如此深刻的电影，这和我以往的香港电影观影经验截然不同。这促动了我对香港电影研究产生了浓厚的兴趣，开始聚焦于表层娱乐之下的深层解读。

十载倾情，朝暮倾心，香港电影也潜移默化地伴随了我从大学到教学工作的人生最青春、最黄金的十年。十年中，随着观摩的香港电影越来越多，理论学习越来越深入，我的研究视野也逐渐地开阔，由原本纯粹的作品和导演等艺术研究逐渐拓展至整体的香港电影产业研究。从情感上说，香港电影已经是我知识视野中爱与痛的重要部分，爱其艺术与产业之成熟，痛其粗制滥造和创新匮乏。时至今日，香港电影已经成为我影像关注的重要命题，研究香港电影也成为了我学术生活的核心部分。

20世纪末，美国著名学者大卫·波德威尔（David Bordwell）在著作《香港电影的秘密》中这样评价香港电影：“港片堪称是70年代以来全球最富于生气与想象力的大众电影。”确实如此，素有“东方好莱坞”美誉的香港电影，是中国电影中最具有世界影响力和产业渗透力的重要分支，也是最具有商业价值和现代都市感的重要部分。自上个世纪初至今，香港生产的影片已达9000部左右，在中国两岸三地的电影生产中最为突出。兼顾中国历史、地域文化和国际视域，香港电影独有一份全球与本土、商业与艺术自觉杂糅的创作意识。就目前国内的研究状况来说，香港电影在世纪交替的时刻越来越受到学术界的重视，从事香港电影研究的学者和专家也越来越多，而且这种状况随着内地市场的不断开放和香港电影的陆续登陆，会渐

趋繁荣态势。

但值得关注的是，在内地研究香港电影日渐兴盛的背后，因为地域文化、社会环境和语言习惯的不同，部分研究存在着误读和曲解的现象。局限于学术研究的一贯模式和电影观摩的不完整性，很多情况下，在内地受关注和吹捧的导演作品其实并非是导演真正的代表作，内地学者着重读解研究的层面并不是导演真正想要表达的东西。这种情形在很多导演研究和作品研究的过程中出现过。如此，内地研究者应该如何正确地评论和赏析香港电影导演的作品，就成为了一个建立科学研究架构的重要问题。对此，我以为，真正科学客观和有价值的电影研究，应该是站在导演真正的意图的基础上具体比照完成片的效果的分析研究。或者说，在坚持艺术文化研究的同时，研究者也应该注重相应的实证研究，查找有关导演创作的第一手资料，争取最大限度地了解导演意图。

基于这样的理念，我产生了写作本书的想法，希望通过与各位香港导演面对面的直接对话，真正进入他们真实的电影世界，了解他们深层的创作理念，也提供给内地的香港电影研究者和爱好者一些可资参考的第一手实证资料。构思很容易，但实际操作的难度非常大。虽然目前与香港电影界的学术研究途径比较顺畅，但是导演们紧张的电影制作和捉摸不定的拍摄行踪，还有联系过程的迂回和烦琐，使整个采访过程几经波折，历经十个月才完成。为了完成全书的采访，我三赴香港、二赴上海，既有随时准备出发的紧迫，也有长期等待的无奈，其间的艰辛难以言表，却是我人生中难得的一次宝贵体验。

实际上，采访的过程也是我与香港电影导演直接沟通交流的一次心灵之旅。我一次次面对导演坦率的陈述，一次次沉浸于真实的导演作品中，愈加准确地建构起香港电影的导演图景和艺术脉络，也逐渐深入地走进香港电影历史发展进程中。真的，非常感谢徐克、关锦鹏、陈可辛、杜琪峰、严浩、尔冬升、刘伟强、唐季礼、张婉婷、刘镇伟、陈果、陈木胜、彭浩翔、黄精甫14位导演在百忙之中抽空接受我的访问，在紧张的时间内跟我一起回顾和探讨他们的创作历程和艺术理念，支持我的学术研究。这里，我要特别感谢尔冬升导演，他除了热心接受我的访问外，还热情地把我引荐给多位香港导演和香港导演协会的工作人员，为我后面的访问提供了非常大的帮助；还要特别感谢刘伟强导演，他在荷兰紧张拍摄新片的间隙，用电子

邮件的方式认真详细地回答了我的问题，这种真诚的态度让我非常感动。在陆陆续续对这14位导演的采访中，香港导演协会的许鞍华会长和冯斯敏小姐、香港寰亚公司的陈焕宗先生、保利博纳的孙晨小姐、关锦鹏导演的妹妹关小姐、唐季礼导演的助手张建中先生、陈木胜导演的助手 Wendy 小姐、彭浩翔导演的助手 Quin 小姐和我多年的香港好友黎鹏都给予了我很大的帮助，在此深表谢意。还要感谢慈文影视公司提供《七剑》剧照、罗冬先生提供《长恨歌》剧照、华谊兄弟公司提供《情癫大圣》剧照、星美传媒提供《如果·爱》剧照，感谢《中国银幕》梅江平先生的支持。

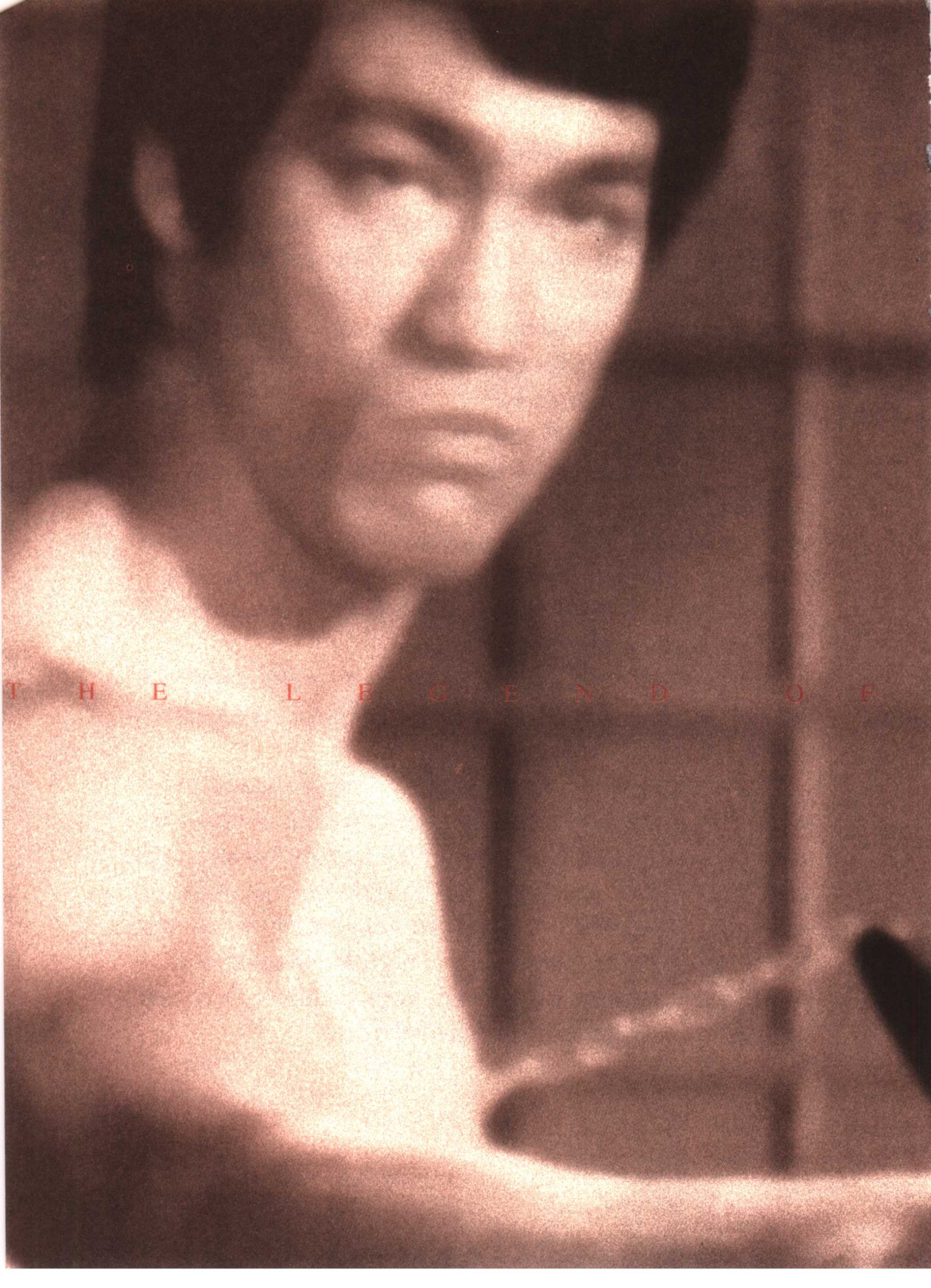
在本书的体例架构上，我先简单介绍了一下香港电影史上的导演图谱，对香港电影导演整体扫描，而后以类型片范畴来架构14位导演之间的关系。遗憾的是，本书采访和研究的导演只是香港电影导演群体中的一小部分，还有很多导演因为忙于在世界各地拍片，我三赴香港都没能采访到，而且一本书的容量确实有限，所以许鞍华、王家卫、周星驰、陈嘉上等许多著名导演的访问和研究只好寄望于以后再完成。有些访谈进行的时候，因为导演新作还未完成，所以就此作品的对话未能深入。另外鉴于时间紧张，水平有限，书中谬误、缺漏在所难免，行文造句有欠严谨，敬请专家学者以及广大读者批评指正。

多年来，我一直坚持香港电影的研究，并有些许收获，这要特别感谢我的导师周星教授，他的谆谆教导给了我莫大的鼓励和启发。当然还有北京师范大学艺术与传媒学院，我的学术成长离不开这片土壤。

从2004年底开始酝酿选题，到如今书稿完成，一年的时间悄然逝去。这一年中，我把教学工作以外的所有时间都投入到了采访和写作过程中，先生谭政全力支持我的外出采访，在繁忙的工作之余还帮我认真校对文字并进行文图排版，其间的温馨关爱让我万分感动。在此，我要衷心感谢他，没有他的无私支持，我是不可能安心写作的。在忙碌的写作中，我并不孤独寂寞，还有李雪和唐宁两位好友一路相伴，她们帮我做了大量的文字收集和整理工作，这里也表示诚挚的谢意。最后，我还要特别感谢责任编辑谭燕，本书从选题策划、体例设计到装帧风格，都离不开她认真快速的工作，因为她的努力，才使得这本书顺利完成。

张燕

2006年1月30日

T H E L E G E N D O F

第一 场

香港电影导演扫描

DIRECTOR

香江光影传奇的背后

时间的激流，是一种演进，是一种冲刷，也是一种沉淀。2005年，中国电影迎来百年华诞，作为中国电影之重要一脉的香港电影也悠悠走过了九十多个年头。回溯香港电影的过去，犹如翻开一本厚重而绚丽的书籍，一页页沉稳地展开“东方好莱坞”的光影传奇；也犹如打开一个丰富而珍贵的宝库，银幕传奇中的杰出作品、生动人物正熠熠生辉，映衬着“东方之珠”的辉煌文化。

回望香港电影史，数干部精彩感人的电影作品和数万个栩栩如生的银幕形象，都离不开近百年来香港电影人的辛勤耕耘和智慧创造。就电影艺术而言，作为创作核心与灵魂的导演尤为重要，因为他们充分调度超群的创意智慧、丰富的想象力，领导电影创作集体巧妙地运用摄影机，以流畅的叙事和独特的风格创作出精彩的作品，书写出生动卓越的电影历史传奇，创造出“东方好莱坞”的精彩神话。

在香港电影近百年的历史谱系中，数百位导演应运而生，各自在不同的时代写下自己光彩的一笔。内地电影导演伴随着时代的变革和美学的发展，被众多学者划分成六代导演群。而相对于此，香港电影导演的整体架构并不是很清晰，没有明显的代际划分概念和界定说法。但综合考虑香港社会历史的变化和电影美学发展的进程，香港电影导演群体大体可以进行如下分类：一、开拓期的引领者，包括黎北海、黎民伟、赵树霖、邵醉翁等电影先导；二、黄金时期的耕耘者，包括朱石麟、李翰祥、胡鹏、秦剑、李晨风、李铁等纵横国语和粤语影坛的重要导演；三、转型时期的冲浪者，包括张彻、胡金铨、李小龙、楚原、许冠文等突出人物；四、多元化时期的播种者，包括徐克、许鞍华、严浩、关锦鹏、尔冬升、张婉婷等主力干将；五、新时期的尝试者，包括陈可辛、杜琪峰、刘伟强等旗手人物和彭浩翔等新晋导演。每一位导演的每一部作品如同一颗颗闪亮的珍珠，在时代的更迭中构成一个晶莹闪烁的香港电影历史坐标系，各自勾勒出个性张扬的标点，同时也以集体的合力描绘出一幅波澜壮阔的香港电影画卷。

1895年12月28日，世界电影在法国诞生，翌年初，香港就出现了电影的足迹，除卢米埃尔兄弟派摄影师来到香港之外，1896年1月还出现了《华字日报》报道的电影放映活动。此后从1896年至1949年，香港电影经历了由无到有、由无声到有声、由黑白到彩色的整个技术发展变化过程。1909年，香港人梁少坡拍摄了上海亚细亚影戏公司出品的短片《偷烧鸭》，这是香港人创作电影的最早记载。1913年，香港制片机构华美影片公司投资创作了短故事片《庄子试妻》，这是第一部真正本土生产的香港电影。1933年，中华影片公司推出香港第一部局部有声片《良心》，同年，天一公司出品了粤剧电影《白金龙》，由此开始了香港有声电影的时代。20世纪40年代后半期，香港电影逐渐步入彩色时代。

在香港电影萌芽的早期阶段，涌现出许多值得关注的电影开拓者。他们为香港电影实现了零的突破，将电影从舶来品转化为本土生产，同时在艺术创作和技术创新方面为香港电影后来的发展做了可贵的探索和充分的铺垫。在早期的导演群体中，黎北海、黎民伟最值得关注。

黎北海，1888年出生于广州，是继梁少坡之后的香港导演第二人，是早期香港电影导演事业的重要奠基人，也是香港本土电影生产的最早开拓者，1950年病逝于广州。从艺术创作来说，黎北海为香港电影创造了三部里程碑式的作品，也代表着早期香港电影三次质的飞跃。1913年，黎北海和黎民伟与上海亚细亚影戏公司的

《庄子试妻》是香港第一部真正本土生产的电影

老板布拉斯基合组华美影片公司，同年导演了创业片《庄子试妻》。影片改编自粤剧《庄周蝴蝶梦》，讲述了庄周假死试探妻子忠诚的荒诞故事，黎北海导演并主演庄子，黎民伟反串主演庄子之妻，饰演婢女的黎民伟妻子严珊珊则成为了中国银幕上的第一位女演员。这部影片是香港第一部真正意义上的本土电影，也是第一部在外国公映的香港电影。1924年，黎北海自编自导自演了民新影片公司的创业片《胭脂》，也是香港电影史上的第一部长故事片，为香港电影实现了由短到长的飞跃。1933年，黎北海创办的中华影片公司推出了香港第一部局部有声电影《良心》，这也是香港唯一一部局部有声片；旋即又推出了第一部完全有声影片《傻仔洞房》，真正将香港电影带入了有声时代。电影是黎北海生命的全部，他是香港第一个为电影事业倾家荡产的人。

黎民伟是黎北海的六弟，也是早期香港电影事业重要的拓荒者，1893年出生于日本，1953年在香港病逝，被誉为“香港电影之父”。黎民伟导演的影片不多，但都别具一格。1927年他和侯曜联合执导影片《复活的玫瑰》，有力地控诉了封建礼教的罪恶。1928年黎民伟分别以“五卅惨案”和“济南惨案”为素材，导演了《祖国山河泪》和《蔡公时》等影片。黎民伟拍摄最多的是纪录片，特别是记录20年代孙中山先生的革命活动和北伐战争，以及反映30年代中国人民反抗日本侵略斗争的活动的影片最有价值。他是早期中国电影最杰出的纪录片导演。此外，黎民伟对香港电影的拓荒成就还主要体现在制片业。他先后参与了华美影片公司、民新影片公司等电影公司的创建，1930年还协助罗明佑成立了联华影业制片有限公司，成为当时中国复兴国产影片的中坚力量。

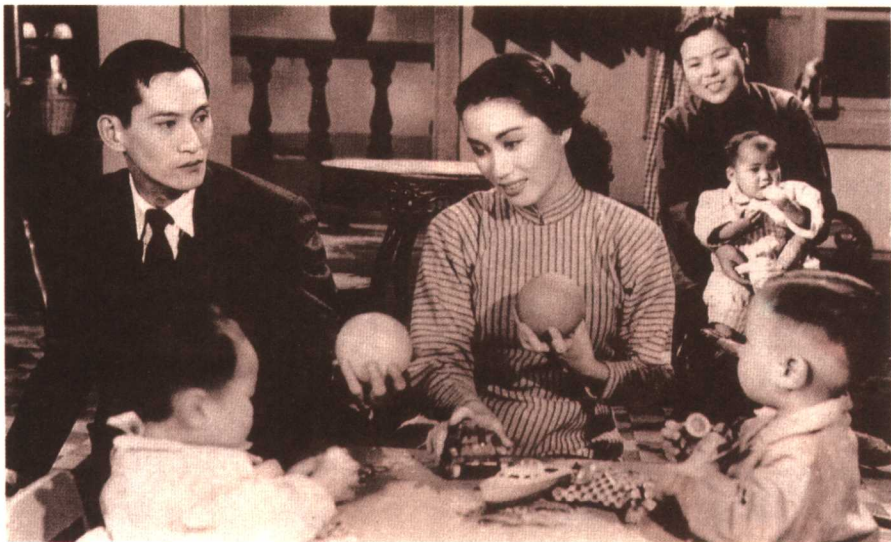
除此之外，创办香港大观影片公司的赵树霖和创造天一公司的邵醉翁等人也都是早期香港非常重要的电影导演。赵树霖是早期香港电影史无法绕开的重要人物，他对电影技术的发展做出了重要贡献。1933年，他与在美国电影界工作多年的关文清共同创办了美国大观影片公司，同年在美国导演了粤语片《歌侣情潮》；1935年，又成立了香港大观影片公司，导演了《昨日之歌》、《残歌》等重要影片；1948年，他拍摄了香港本土生产的第一部35毫米彩色粤语片《蝴蝶夫人》。此外，赵树霖在香港影坛积极推动抗日民族爱国电影的创作。“七七事变”以后，他亲自导演了《肉搏》、《四十八小时》等爱国“国防电影”，发起香港电影界的抗日救亡运动。另一位

重要的香港导演是邵醉翁，原名邵仁杰，是邵氏电影王国的开拓者，对早期的香港粤语片创作起到了极大的推动作用。1925年，他和几个弟弟在上海创办了天一公司，自任导演，推出了《梁祝痛史》、《孟姜女》等古装题材影片。1932年他把公司逐渐转移至香港，翌年和汤晓丹联合导演了粤剧名伶薛觉先主演的有声片《白金龙》，掀起了香港粤语有声电影的新潮流。

二

从1949年底到1966年，香港电影业进入了空前繁荣的黄金时期。这一时期，香港电影突出的格局是粤语片和国语片并行发展，不仅创作数量急剧增加，17年间共生产了4000多部影片，年产量平均200多部，有的年份甚至达到了300多部，在香港电影史上空前绝后，同时涌现出许多才华横溢的粤语片和国语片导演，他们辛勤耕耘着丰富精彩的电影版图，整体提升了香港电影的品格。

粤语片方面，自1949年南国公司首拍的讲述小人物故事的影片《珠江泪》轰动之后，其他制片公司竞相仿效，现实主义创作热潮一直延续到60年代中期。期间，粤语片影坛涌现出了胡鹏、秦剑、李晨风、李铁等许多重要导演，创作出了《黄飞鸿传》、《慈母泪》、《人海孤鸿》、《危楼春晓》等一大批优秀的粤语片。

《慈母泪》剧照

胡鹏是引领潮流的重要人物，被誉为“黄飞鸿电影之父”。1949年，他导演了电影《黄飞鸿传》（又名《黄飞鸿之鞭风灭烛》），片中关德兴塑造的礼义忍让的黄飞鸿形象非常具有历史质感，一招一式的真实武打令观众耳目一新。这是黄飞鸿电影的创作源头。此后，具有侠义精神的黄飞鸿成为电影创作的一大源泉，接二连三地被搬上银幕，迄今数量已经超过一百部，成为香港电影重要的文化现象。比较突出的有胡鹏的《花地抢炮》、《龙舟夺锦》等影片，成龙主演的《醉拳》，以及90年代徐克导演或监制的《王者之风》、《西域雄师》等黄飞鸿系列电影。

秦剑与李晨风、李铁是粤语片创作的佼佼者。秦剑一生执导过60多部电影，其中绝大多数都是粤语片。1948年，他与吴回合作的影片《红颜未老恩先断》小试牛刀，翌年独立执导了影片《满江红》，但叫好不叫座，直到1953年拍摄出《苦海明灯》和《慈母泪》才在影坛引起不俗反响。秦剑的电影继承了粤语片的写实传统，多数是自编自导，主题多为社会教育问题，1955年拍摄的关注父子关系和家庭教育的影片《父母心》是此类创作的典型。秦剑也是一位善于描写女性的导演，在1961年拍摄的著名影片《追妻记》中，他用复杂的内心独白和精致的影像构图，别具一格地描写了一位身为舞女和黑帮夫人但内心善良高尚的女人形象。秦剑的创作比较广泛，除了社会伦理片、爱情片之外，还以《难兄难弟》（1960）引领了60年代都

《黄飞鸿传》塑造了礼仪忍让的黄飞鸿形象

市通俗喜剧电影的创作潮流。1965年，秦剑进入邵氏公司，开始拍摄国语片，创作了《痴情泪》、《何日君再来》等影片。

李晨风在1949年独立执导了《守得云开见月明》，此后亦编亦导，成为了50年代香港最重要的文艺片导演。李晨风擅长改编名著，先后推出了巴金作品《春》和《寒夜》、张恨水作品《啼笑因缘》和《金粉世家》、矛盾作品《虹》、赛珍珠作品《大地》以及金庸作品《书剑恩仇录》等影片。李晨风的电影写实细腻，反封建的主题比较深刻，1960年的《人海孤鸿》和1964年的《香港屋檐下》是他导演生涯中非常重要的作品。尤其是《人海孤鸿》更具代表性，是李晨风导演的第一部彩色片，由“华南影帝”吴楚帆和李小龙联合主演，讲述青少年犯罪的故事，融合了深刻的伦理主题和强烈的社会意识，朴实生动，不仅是香港粤语片艺术创作中优秀的代表作，而且为日后的香港影坛挖掘了一位扬名国际的天才演员李小龙。

此外，导演过《危楼春晓》(1953)、《紫钗记》(1959)、《沧海遗珠》(1965)等名作的李铁，执导过《慈母心》(1960)、《落霞孤鹜》(1961)、《满江红》(1962)等佳作的左几，拍摄过《败家仔》(1952)、《家》(1953)、《宝莲灯》(1956)等电影的吴回，创作过《播音王子》(1966)、《英雄本色》(1967)等重要影片的龙刚等，都是粤语片影坛值得特别关注的导演。

这一时期的国语片，虽然创作数量上不如粤语片那么多，但是在制作规模、艺术质量上都要强于粤语片。“长城”、“凤凰”和“邵氏”三大公司是当时国语片生产的中流砥柱，导演过《畸人艳妇》(1960)、《为谁辛苦为谁忙》(1963)、《姐己》(1964)等多种类型的影片的岳枫，以《寸草心》(1953)、《百花齐放》(1952)等亲情伦理片著称的李萍倩，执导过《孽海情天》(1953)、《恋爱与义务》(1955)、《凤求凰》(1958)等文艺片的屠光启，推出过《四千金》(1957)、《不了情》(1961)、《蓝与黑》(1965)等名片的陶秦，以及创作过《曼波女郎》(1957)、《星星·月亮·太阳》(1961)等佳作的易文等许多从上海南下到香港的著名导演都被吸纳进国语片影坛，开创出香港国语片空前繁荣的局面。其中尤以朱石麟和李翰祥的成就最高。

朱石麟是香港本土国语片创作的领军人物，早在30年代就拍出了《慈母曲》、《归来》等一系列优秀家庭伦理片，被称为“教化电影”的干将。抗战胜利后，他来到香港陆续拍摄了《同病不相怜》(1946)、《玉人何处》(1947)、《清宫秘史》(1948)

《一板之隔》剧照

等优秀影片，被赞誉为领导潮流的国语片大师。50年代初，朱石麟先后加入龙马、凤凰等公司，拍摄了《误佳期》（1951）、《一板之隔》（1952）、《中秋月》（1953）、《乔迁之喜》（1954）、《一年之计》（1955）、《抢新郎》（1957）、《夫妻经》（1958）、《新寡》（1959）、《同名鸳鸯》（1960）等优秀影片，以笑中

有泪、泪中有笑的独特方式首扛小人物喜剧片大旗，是现实主义国语片创作的主帅。其中，《误佳期》不仅是他个人电影创作水准的最高峰，也是香港电影转变创作观念——开始关注本土都市普通人的情感生活的标志。朱石麟的电影倾向于古典风格，传统的封闭式叙事过程和简约的时空结构是两个重要特点，同时镜头语言上力求产生赋比兴的诗意效果，常常营造出传统绘画中留白的意韵。

李翰祥是香港影界的全才导演，在从影30多年中拍片数量超过70部，集宫闱片、武侠片、间谍片、言情片、风月片、民俗片、戏曲片于一身。1956年自编自导电影处女作《雪里红》在影坛崭露头角，进入邵氏公司后开始了他电影创作的高潮期。内地戏曲片《天仙配》在香港轰动上映，这促使李翰祥在1958年导演了黄梅调电影《貂蝉》，之后又以《江山美人》和《梁山伯与祝英台》推波助澜，在港台地区带动起长达20多年的黄梅调电影热潮。从1960年起，李翰祥几乎每年都位居港台十大卖座片导演之列，和岳枫、陶秦、罗臻并称为邵氏公司四大王牌导演。1963年底，李翰祥来到台湾自组国联影业公司，相继拍摄了《七仙女》、《状元及第》、《西施》等著名影片，为60年代的台湾电影迎来了民营公司独立制片的黄金时代。70年代，在国联破产以后，李翰祥重返香港邵氏公司，拍摄了《大军阀》、《红楼梦》、《金瓶双艳》等影片，其中《倾国倾城》（1975）、《瀛台泣血》（1976）、《火烧圆明园》（1983）、《垂帘听政》（1983）等“清宫四部曲”最为出名。

《梁山伯与祝英台》掀起港台地区长达 20 多年的黄梅调电影热潮

三

20 世纪 60 年代后半期至 70 年代末，是香港电影创作稳定且全面转型的重要时期，年产量平均百部以上，以武侠片为主。随着武侠电影先后经历新派武侠片、李小龙真功夫片和功夫喜剧片等潮流，香港电影逐渐走向国际化、品牌化和明星化的发展阶段。70 年代中期，香港本土市民喜剧片兴盛发展，成功挑战武侠片主宰的电影格局。此外，《廉政风暴》带动的时事写实片、《跳灰》引导的警探片以及 1973 年后重新兴起的粤语片等，也是当时主要的创作潮流。这一时期，香港影坛涌现出罗维、刘家良、张鑫炎、袁和平等数十位创作力旺盛、成就突出的重要导演，其中最值得关注的是张彻、胡金铨、李小龙、楚原、许冠文等五位。

张彻和胡金铨是 60 年代后半期到 70 年代初前新派武侠片的两大旗手，代表了当时武侠片创作的最高成就。张彻于 1949 年从上海来到台湾，拍摄了台湾第一部国语片《阿里山风云》，之后进入香港邵氏公司。1967 年，张彻从金庸小说《神雕侠侣》的杨过断臂情节中获得灵感而创作的古装武侠片《独臂刀》，票房一举突破百万港币大关，奠定了其作为新派武侠片“护法导演”的重要地位。之后创作不断，且屡见新意。最为出色的有 1968 年的佳作《金燕子》，1969 年带动拳脚功夫片风气、获得亚洲影展最佳影片奖的《报仇》，1972 年首开香港电影上海滩创作类型的《仇连环》和《马永贞》，以及挖掘少林功夫题材的滥觞之作《方世玉与洪熙官》。张彻电影以阳刚为标识，主角都是冷傲超凡的男性侠客，强调“士为知己者死”的侠义

精神，充满了男性的粗犷和雄健。张彻电影独树一帜地开创了激情浪漫、酣畅淋漓的暴力美学，素有“血肉和死亡之舞”的美誉。片中英雄多是赤膊上阵、以寡敌众，决斗时开膛破腹、内肠外露的血腥惨烈的“盘肠大战”最能凸显影片的暴力美学。尽管如此暴烈，但是张彻电影的死亡悲剧常常充满了浪漫和美感，慢镜头的飘逸营造出悲怆震撼的神韵。张彻的创作，不仅对新派武侠片有着重要的意义，而且更重要的是为香港电影掀起了“阳刚突破阴柔”的新潮流，并为以后吴宇森等人的枪战动作片创作奠定了坚实的基础。

胡金铨和张彻犹如迥异而和谐的“双子星座”。性格上，张彻豪放粗犷，胡金铨儒雅细腻；银幕表达上，张彻酣畅淋漓、暴力阳刚，胡金铨则空灵宁静、佛禅写意。胡金铨也是港台电影史上难得的全才人物，他主演过1956年严俊的《金凤》、1956年卜万苍的《长巷》、1960年岳枫的《畸人艳妇》、1959年李翰祥的《江山美人》等重要影片，成绩突出。作为导演，他于1963年与李翰祥联合执导了轰动东南亚的黄梅调影片《梁山伯与祝英台》，1965年自导自演了大型战争片《大地儿女》，1966年推出的武侠片《大醉侠》更是以全新的视听影像震撼影坛，带动新派武侠片潮流。之后，胡金铨应邀到台湾，继续创作出《龙门客栈》（1967）、《迎春阁风波》（1970）、《侠女》（上下集，1972）、《忠烈图》和《空山灵雨》（1975）等优秀作品。胡金铨的电影故事简单明了，但包容着佛学禅语的深刻内涵以及严肃的历史探讨，在影像构图上写意风格突出，具有中国山水画的精彩意境。胡金铨的武侠片是一种“影像的舞蹈”，展示的不是真实的武打，而是通过镜头的碎化和蒙太奇的组合创造出的功夫世界。胡金铨还为香港武侠片做出了一个特殊贡献，那就是突破男性主导模式，创造出了多个具有现代独立品格的女侠形象，在阳刚世界中将女性推向前台。

著名演员兼导演李小龙的出现，标志着70年代初香港真功夫电影的开始。李小龙于1940年出生在美国，童年时在《细路祥》、《危楼春晓》、《人海孤鸿》等经典粤语片中担任过主要角色。1971年，他应嘉禾公司邀请回港主演了罗维导演的《唐山大兄》，因票房超过同期在港上映的美国片《音乐之声》而名声大噪。翌年他主演的《精武门》再次刷新《唐山大兄》的票房纪录，在国际上赢得了巨大声誉。1972年，李小龙的创作主动性空前发挥，推出了自编自导自演的影片《猛龙过江》，在银幕上创造了中国人在古罗马竞技场打败西方人的传奇，表达的民族尊严征服了海内外的观众。1973年，李小龙主演了由好莱坞与香港合作拍摄的影片《龙争虎斗》，同年