

台港电影与影星

中国文联出版社
蔡洪声 著

台港电影与影星

蔡洪声 著

中国文联出版社

(京)新登字172号

台港电影与影星

蔡洪声 著

中国文联出版社出版、发行

(北京农展馆南里10号)

北京隆昌印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

•

787×1092毫米 32开本 7.125印张 2插页 143千字

1992年6月第1版 1992年6月北京第1次印刷

印数：1—5700册

•

ISBN 7-5059-1741-2/I·1198 定价：3.90元

目 录

香港台湾电影初探·····	(1)
香港电影发展脉络·····	(10)
台湾电影创作概况·····	(31)
香港的喜剧电影·····	(44)
台湾的乡土电影·····	(58)
香港国际电影节散记·····	(70)
香港影坛的功勋导演——李翰祥·····	(80)
台湾的乡土电影大师——李行·····	(94)
台湾著名导演——白景瑞·····	(109)
武侠电影泰斗——胡金铨·····	(128)
香港新浪潮电影的主将——许鞍华·····	(137)
台湾新电影运动的旗帜——侯孝贤·····	(150)
台湾首席文艺女星——林青霞·····	(166)
台湾首席文艺男星——秦汉·····	(175)
台湾“影后”——林凤娇·····	(184)
香港影坛的白马王子——成龙·····	(190)
亚洲“影帝”——周润发·····	(207)
香港影坛的“天之骄女”——张曼玉·····	(216)
后记·····	(223)

香港台湾电影初探

香港电影、台湾电影都是中国电影的重要组成部分，这应该是毫无疑义的。但在过去相当长的一段时间里，由于历史造成的种种原因，我们对于香港、台湾电影的研究，几乎处于空白的状态。近几年来，为数不多的研究人员进行了一些开拓性的工作，开始改变了过去互相隔绝的不正常现象。当我们有机会出访香港，夜以继日地观看香港、台湾电影之后；当我们可以从日益增多的入境港台报刊中看到过去所看不到的资料之后，我们便会发现：香港、台湾的电影远比我们所想象的要复

杂、丰富；不认真研究香港、台湾电影，对中国电影的研究就将是残缺不全的；只有拓宽视野，把大陆、台湾、香港的电影作为一个整体来研究，才能完整地把握中国电影的去和现在，探求中国电影的未来，促进中国电影文化的发展。

从数量上看，香港电影和台湾电影的创作都是相当浩瀚的。据粗略统计，香港共拍摄了七千多部故事片和戏曲片，台湾拍摄了四千多部（同期，大陆拍摄了四干部）。

或许有人会说，香港电影、台湾电影虽然数量很多，但价值不大，都是低劣之作、平庸之作、没落之作……这种观念的形成有其一定的历史原因（例如，过去在大陆很难看到港台电影的优秀之作），但却是相当偏颇的。固然，港、台电影中确有为数不少的劣品，但同时，也无可否认地出现过许多优秀的精品，为中国电影、亚洲电影甚至世界电影的发展，作出过不可磨灭的贡献。

无论是香港还是台湾，都和大陆一样，有着世界影坛公认的好作品。当我们在80年代为张艺谋的《红高粱》获得西柏林电影节金熊奖、谢晋的《芙蓉镇》获得卡罗维发利国际电影节大奖而热烈欢呼的时候，我们也应该了解70年代香港导演胡金铨在台湾拍摄的武侠片《侠女》，曾经获得戛纳电影节的“综合技术大奖”（1975年），胡金铨被誉为“国际性大导

演”，轰动了当时的世界影坛。而在我们尚未参加的“亚洲影展”中，台湾导演及其作品也曾数度称雄。例如李行、李嘉联合执导的《蚵女》、丁善玺执导的《英烈千秋》、《八百壮士》等影片，就曾分别获得过第十一届、第二十一 届、第二十二届亚洲影展的最佳影片奖；李行和丁善玺都获得过最佳导演奖。近几年，在海峡那边和我们的张艺谋遥相呼应的，有被称之为“台湾新电影运动的主将”的侯孝贤，他和张艺谋一样都是“获奖专业户”——1983年执导的《风柜来的人》，获得法国南特三大洲影展的最佳影片奖，1984年执导的《冬冬的假期》获得亚洲影展的最佳导演奖，1985年执导的《童年往事》获得鹿特丹国际电影节的非欧美影片最佳剧情片大奖和西柏林国际电影节影评联盟的评审奖，1989年执导的《悲情城市》获得威尼斯国际影展的金狮大奖。此外，他还因改编《油麻菜籽》、主演《青梅竹马》而分别获得台湾电影金马奖的最佳改编剧本奖和最佳男主角奖。另外几个中青年导演，如杨德昌、陈坤厚、张毅、万仁等人的作品，在世界性的影展中也已获得了一定的声望。

在香港影坛上，李翰祥曾因执导民间故事片《貂蝉》而获得第五届亚洲影展（1958年）的最佳导演奖；继之执导的《江山美人》，获得第六届亚洲影展的最佳影片奖；李小龙的功夫片、成龙的武打喜剧片相继打入国际市场；1979年崛起一批“新浪潮”导演，其代表人物许鞍华、方育平的作品在多次世界性影展中获得好评；近几年崭露头角的年轻女导演张婉婷，以其处女作《非法移民》获得了1985年在日本东京举

行的亚洲及太平洋地区影展的“评选团特别奖”，第二部影片《秋天的童话》以其艺术水准而在香港内外获得了相当高的赞誉……

电影创作基本上是一种社会文化现象，但同时又受着政治、经济、科学技术等等因素的影响；而且，就文化现象本身来说，又有传统文化的影响，东、西文化的互相渗透，现代文化的拓展等等问题需要加以研究和探讨。既然香港电影、台湾电影是一种客观存在的文化现象，而且各自产生了对数众多的作品，那末，就一定会有很多的研究课题等待着我们去探讨，并可以从中寻求出有助于整个中国电影发展的答案。

二

我们习惯于笼统地提“台港电影”，这是为了行文方便，而不是意味着台湾电影和香港电影可以合二而一，不加区分。实际上，尽管香港、台湾这两个地区的电影有着密切的联系而且常常搅在一起（如台湾电影金马奖的评选范围就包括台湾电影和香港电影），但两地的电影观念却是很不相同的，其电影的构架、性质、趣味也大相径庭。

在当今的香港，电影既被当作一种“社会阅读模式”（即通过对社会生活的表现使观众对社会现实获得一定的认识 and 了解），但同时，也是更主要的，则是被当作一种“娱

乐模式”，即强调为处于工业社会紧张生活节奏中的观众提供娱乐消遣的功能。因此，在香港，整个电影界都被划入“娱乐圈”，娱乐片也就成为香港电影的主流。

在台湾，大多数的电影工作者虽然不否认电影的娱乐功能，但更主要的则是强调电影的社会认识功能，强调电影本体的艺术价值；国民党有关当局则不时地提示电影的政治宣教作用。因此，在台湾，整个电影界都隶属于“新闻局”的统辖之下。纪录社会变革、探讨人生历程的写实片成为当今台湾电影的主流（当然，其中也混杂了一些打着“写实”旗号、实际上严重违背社会、历史真实的粗劣作品）。

有鉴于此，台湾电影主要取材于“现实”和“乡土”，大多数创作都从人文思想出发，对自己的土地和人民加以礼赞（或悲悯），对历史和逝去的岁月加以怀恋，对社会变迁及其趋势加以探索，并且不时流露出对于现实压抑感的不满和谴责。与此不同，香港电影的取材则是海阔天空，凡是能够造成娱乐效果的东西，不管是古是今，是中是外，是人 是鬼，是现实还是幻想，统统都可以拿来加工（而这种加工又绝对是用“现代意识”和“年轻人的口味”来进行的），制作成具有冲击力的作品。这就造成了台湾电影和香港电影各自不同的特质，用台湾影评人焦雄屏的话来说，就是“台湾电影因为注重内省与内敛，所以发展出长镜头、慢节奏的抒情风格。香港电影则完全是纷乱、精力的组合。局部特写镜头、快速的蒙太奇、破碎割裂的时空，常常是香港电影用滥的美学技巧。它们交织成一个感官和视觉充满刺激、叙事

极具动力的世界……显示了现代年轻人在电视及电脑熏陶下出来的口味，也具有某种霸道和阳刚血气”，“以技巧及类型而言，香港电影确在现阶段比台湾电影开阔；但是以原则性、本质的复杂性，以及人文精神而言，台湾片又似乎在香港片之上。”

值得研究的一个问题是：从电影文化的角度看，台湾电影似乎高于香港电影；但在电影市场上，台湾电影却常常败给香港电影——这不仅表现在香港地区和日本、东南亚各国，而且也表现于台湾本土。近几年来，香港电影在台湾大举登陆，并且常常跃居票房之首，致令一批台湾影人和文化界人士发出近乎救亡性质的“振兴台片”的呼吁。

与此相关，还有一个所谓“明星制”的问题。香港的娱乐片造就了一大批“明星”，如周润发、成龙、洪金宝、元彪、万梓良、许冠文、麦嘉、石天、张国强、钟楚红、夏文汐、郑裕玲、张曼玉等等，而这些“明星”又吸引住了一大批观众，成为娱乐片卖座的保证（对于许多香港观众来说，这些“明星”演什么在乎其次，只要在银幕上一睹他们的风采就足够了）。特别是成龙、元彪等功夫喜剧明星，不但在香港、台湾拥有大量的固定观众，而且在日本等国拥有众多狂热的影迷，只要他们主演的影片一到日本，影迷们便会自动组织起来替这些影片作宣传，创出突破性的票房纪录。台湾影坛过去也曾盛行过“明星制”，例如琼瑶的爱情文艺片就造就了甄珍、林青霞、林凤娇、邓光荣、秦汉、秦祥林等一批金童玉女型的男女明星。但是进入80年代之后，人们对

“明星制”的看法有了分歧，尤其是不少中青年导演排斥明星，视明星为“票房毒药”，于是造成了台湾影坛的这种尴尬：不少明星（如林青霞、胡慧中、吕秀菱等）纷纷离台赴港，和香港影星携手拍片，然后这些影片又登陆台湾，征服台湾观众……

过去，我们习惯于把“明星”和“艺术家”进行截然的区分，似乎“明星”无缘戴上“艺术家”的桂冠。其实，这是一种错觉。应该说，并不是所有的“明星”都是“艺术家”

（因为有些“明星”是靠“性感”或其它因素起家的）；但另一方面，也有不少“明星”具有相当高的表演水准，可以当之无愧地步入“艺术家”的行列（反过来说，“艺术家”也不一定都能当上“明星”，因为“明星”需为大批观众所认同，具有“偶像式”的吸引力）。在香港时我曾连续观看过周润发主演的《秋天的童话》、《监狱风云》等几部影片，深深地为他的出色表演所打动。他善于饰演那些富有正义感的“小人物”，一举手、一投足、一颦、一笑，都准确地表达出了这种“小人物”特有的心态。同时，周润发也是个颇有思想的演员，他曾多次表示希望演一部能够让所有中国人都看的电影，希望1997年之后能够为北京电影制片厂、西安电影制片厂拍戏……

当然，“明星制”也存在一定的弊端，例如，明星的片酬一般都很高，无疑会增高影片制作的成本；另外，在客观上，“明星制”有时也会压抑影坛新人的出现……

最近，我们有些电影报刊正在探讨大陆实行“明星制”

的可能性，“呼唤明星”。研究一下香港、台湾电影的状况，扬长避短，相信会有一定的好处。

三

研究香港电影、台湾电影，必不可少的条件是进行学术交流。

当前，大陆、香港、台湾三地电影工作者的民间往来和学术交流正在发展。香港的一批学者在前几年就成立了“香港中国电影学会”，研究大陆电影；香港国际电影节以及《电影双周刊》等刊物在促进三地的电影文化交流方面做了一定的工作。在台北，“台湾影评人协会”设立了“大陆影片小组”；一批台湾影评人、导演、演员利用赴大陆探亲的机会，和大陆电影工作者进行了交流。我们大陆在这方面起步晚了一些，但一批有志于从事香港、台湾电影研究的学者，也在1988年11月成立了“台港电影研究会”，开始积极从事这方面的研究和交流工作。

电影主要是一门视觉艺术（当然也包括其它因素），离开影片本身是很难进行研究的。遗憾的是，目前由于种种条件的限制，我们大陆有志于从事香港电影、台湾电影研究的同志（包括象我这样的专业研究人员），其研究工作主要不是依靠观看影片，而是依靠阅读文字资料（文字资料也不多）来进行的。希望随着改革开放政策的进一步实施，这种

状况能够有所改变，可以有较多的机会去香港（甚至台湾）看片、交流，进行实地考察，促进研究工作的深入开展。

香港电影发展脉络

香港电影是中国电影的一个重要组成部分,并且是数量最多的一个部分,从1909年至今八十多年间,共摄制了七千多部故事片和戏曲片。其发展历史,大致上可以分为六个时期。

1909年,香港人梁少坡导演了两部短片——《瓦盆伸冤》和《偷烧鸡》(均由美国人宾杰门·布拉斯基投资经营的上

海“亚细亚影戏公司”出品），比北京丰泰照相馆拍摄的戏曲片《定军山》（片断）晚四年，比电影史学家公认的第一部故事短片《难夫难妻》早四年。

接着，1913年，在香港主持“人我镜剧社”的黎民伟创办了香港的第一家制片机构——华美影片公司，并且自编自导了故事短片《庄子试妻》。该片取材于《蝴蝶梦》中的“扇坟”一段，由黎民伟反串片中女主角庄子之妻，黎民伟的妻子严珊珊则扮演扇坟的使女。严珊珊毕业于香港懿德师范，辛亥革命时曾参加过广东北伐军女子炸弹队。由于在《庄子试妻》中的演出，使她成为中国电影发展史上的第一位女演员。

黎民伟拍完《庄子试妻》之后，本想全力投入电影事业，但由于缺乏资金和器材设备，所以多年未能如愿。直到1921年，在取得其堂兄弟黎海山、黎北海的资金支持以及梁少坡等人的技术支持下，才又开始重振影业。他们先是集资五万港币建立了“新世界戏院”（即电影院），然后于1923年5月正式创建了“民新影片公司”。该公司从国外购进了新式摄影器材，并且聘请到过美国好莱坞的关文清为顾问，拍摄出了《香港风景》、《中国国民党全国代表大会》、《孙中山先生北上》等新闻片和《胭脂》等故事片。《胭脂》片长八本，取材于《聊斋志异》中的同名故事，由黎北海、黎民伟导演，黎民伟、林楚楚主演，上映后颇受欢迎。可惜，由于无法在香港解决建立摄影场地等问题，1926年，民新公司被迫迁往上海，造成了香港电影发展的莫大遗憾。直到1933年，由上海的民新、大中华百合等几个公司合并组成的联华影业公司在

香港设立分厂后，才又开始了新的转机。

可以这样说，从1909年到1932年，这是香港电影创作的“萌芽时期”，也是默片时期。这个时期的主要制片机构，除华美、民新之外，还有大汉、光亚、满天红、中华等公司，规模都很小，维持时间也不长，总共拍摄了二十几部影片。

二

1933年，香港的第一部局部有声片《良心》（黎北海导演）问世，开创了香港电影创作的新时期。从1933年到1941年12月香港沦陷，可称为香港电影的“成长时期”。这一时期，由于上海的联华影业公司在香港设立分厂，开始了较大规模的拍片；同时，本港先后成立了“大观”、“南粤”、“全球”等五十多家中、小粤语制片公司，使香港电影有了较快的发展，九年间共拍摄了五百五十多部影片（其中绝大部分为粤语片）。

这个时期的香港电影创作，虽然存在着相当数量的宣传封建、色情的作品（电影界、文化界为此曾多次开展“清洁运动”），但同时也出现了不少宣扬爱国主义精神的作品。特别是1937年抗日战争爆发后，由邝山笑、林坤山等人发起，成立了“华南电影界赈灾会”，组织了《最后关头》（苏怡、高梨痕、陈皮、赵树棠执导）等抗战影片的拍摄，具有

重要的意义。这个阶段的抗战题材影片的代表作，还有《生命线》、《前进曲》、《回祖国去》、《女战士》、《儿女英雄》、《边防血泪》、《中国青年》、《焦土抗战》、《血肉长城》、《大义灭亲》、《战云情泪》等等。

1937年11月上海沦陷后，蔡楚生、司徒慧敏、谭友六等著名的进步电影工作者撤退到香港，团结了香港一批爱国电影工作者，拍摄出了《血溅宝山城》、《游击进行曲》、《孤岛天堂》、《白云故乡》、《前程万里》、《小老虎》、《民族的吼声》、《烽火故乡》、《国难财主》等一批优秀的抗日爱国影片，进一步给香港的电影创作带来了新的气象。其中，《白云故乡》、《前程万里》、《民族的吼声》等直接表现香港同胞参加抗日爱国斗争的作品，尤具特殊意义。

《白云故乡》由夏衍编剧，司徒慧敏导演，大地影业公司出品。影片描述参加抗日军火运输工作的青年学生林怀冰（卢敦饰）因受交际花金露丝（黎灼灼饰）所惑，泄露了秘密，导致军火库被炸，大批军事物资被毁。林怀冰的恋人陈静芬（凤子饰）看出了他与金露丝的关系，苦劝无效，独自回内地参加了战地服务工作。不久，金露丝撕下伪装，露出了汉奸特务的真面目，逼迫林怀冰参加伪特组织，林怀冰这才恍然大悟，痛悔前非。最后，他毅然返回内地参加抗日敢死队，潜入敌军军火库，在冲天的火光中以身殉国。

《前程万里》由蔡楚生编导，新生影片公司出品。影片描述香港的汽车司机老高（李清饰）热爱祖国，痛恨侵略者。一次，奸商要他运送资助敌人的军火原料——钨砂，他断然