

随园影视论丛

孙慰川 著

当代港台电影研究

CIP 中国电影出版社

◎ 香港研究

第 1 卷 第 1 期

当代港台电影研究

香港电影研究学会

随园影视论丛

孙慰川 著

当代港台电影 研究

CFP 中国电影出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代港台电影研究 / 孙慰川著. —北京: 中国电影出版社, 2004. 12

(随园影视论丛)

ISBN 7-106-02242-X

I. 当… II. 孙… III. ①电影—艺术—研究—香港②电影—艺术—研究—台湾省 IV. J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 131656 号

责任编辑: 杨郁暄

装帧设计: 赵子航

责任印制: 刘继海

当代港台电影研究

孙慰川 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话: 64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/880×1230 毫米 1/32

印张/9 插页/2 字数/240 千字

印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 7-106-02242-X/J·0882

定 价 27.00 元

随园影视论丛

顾问:仲呈祥
廖 奔
何永康
袁玉琴

主编:谢柏梁
沈国芳

作者简介

孙慰川,男。曾先后就读于南京大学中文系、南京师范大学中文系,并分别获得文学士学位、文艺学硕士学位。2002年起攻读南京师大文艺学博士学位。现为南京师大文学院影视学系影视编导与评论教研室主任,副教授,电影学硕士生导师,长期为南京师大影视专业的研究生和本科生讲授港台电影方面的课程。2004年获江苏省政府留学奖学金,2005年初以公派访问学者的身份赴美国耶鲁大学电影系深造。

《随园影视论丛》总序

仲呈祥 廖 奔

随园,是百年老校南京师范大学的主校区之一,也是著述和教育的一方净土。

作为著名的风景名胜和私家花园,曹雪芹曾在此优游自得地玩耍,随园的山水风物,给过他多少山水的灵性和文情的启发。大诗人袁枚曾在此无忧无虑地写作诗话,接待文友,招收男女弟子。一时间,四方之士至江南,必造随园投诗文、听词曲,朝朝如此,几无虚日。随园,几乎成为清代中国讲习诗文艺术的南方圣地。

承接起 18 世纪以来先贤的园林景观和诗文灵脉,从 1912 年的三江师范学堂到南京高等师范学校,从金陵女子大学、南京师范大学师范学院到今天的南京师范大学,随园校区一直享有“东方最美丽的校园”的声誉,也一直具备文化艺术教育与研究的悠久传统。

即便在影视戏剧的教育与研究方面,南京师范大学也在全国起步较早。1998 年,经国务院学位委员会批准,南京师范大学成为非艺术类院校第二家拥有电影学(含电视)学士与硕士学位授予点的单位。2003 年以来,南京师范大学在中国古代文学戏曲史博士点的基础上,经国务院学位办批准,又增设了影视文学博士点和戏剧文学博士点。

《随园影视论丛》,便是南师大影视戏剧教学与研究的阶段性成果之一。整套丛书一共包括六本,大致分为一史一论和四个专题研究。作为系列学术成果,构架宏大,文风朴实,深入浅出,既适合专业读者学习,作为研究生、本科生的课程教材,也能供一般电

影爱好者阅读,供影视研究者参考。

《中国影视艺术史》和《影视艺术概论》是特聘教授谢柏梁和袁玉琴教授共同主编的史论课配套教材。前者是对中国影视发展总体脉络的勾勒,后者是关于影视艺术及其审美特点要言不烦的阐述。这两本教材已经经过南师大和相关兄弟院校的多次使用,属于较为简明扼要,清晰生动的综述类教材。作为高校,这类教材今后还应该蔚为系列,为教学工作提供较为规范、适用的基本文献。袁玉琴教授是南师大影视学科的创始人,也在全国影视界的学术层面上开拓较早,成就颇丰。谢柏梁教授是南师大影视戏剧方面的学科带头人,在文学史研究、比较文学、戏剧史论和影视研究方面开拓甚勤,多有建树。

《观念与范式——类型电影研究》是沈国芳教授继《电影审美学》、《中国传媒大趋势》之后的新著。类型电影是伴随着电影诞生的一种独特而复杂的电影现象。上个世纪80年代末和90年代初,中国电影理论界曾经对类型电影有过研究,对中国电影的发展产生过重要的影响。近几年,理论界对类型电影的研究日益重视起来,但这方面的系统专著并不多。本书着重从观念与范式两个层面较为系统地对类型电影进行全方位的观照,提出了一些独特的理论观点。尤其是对八类电影类型的研究,涉及到大量的类型影片,史和论结合,理论概括与分析解读结合,历史梳理清晰,影片解读细致,体现出女性作者的特点。

沈义贞教授的《影视批评学导论》,从历史、哲学、社会学、心理学、传播学等不同领域讨论影视批评的问题,视野较为宽广。作者从人类在漫长的历史行程中所不得不置身其中的“挑战/应战”模式来看待影视创作与批评实践,这就在高度强调影视的艺术价值的同时,极大地肯定了影视在人类社会生活甚至推动历史前进方面所起的巨大作用;其中所讨论的一些话题,和当前影视创作实践密切相关。尽管书中某些命题还没有充分展开,但作为一家之言,为影视创作与批评提供了有益的启示,具备了进一步进行学术探索的可能性。

《当代港台电影研究》是江苏省教育厅2004年度高校哲学社会科学基金项目之一,作者孙慰川副教授近年来先后在核心杂志上发表过多篇专题论文。该书对港台电影作了较为系统、全面而深入的研究,尤其对香港电影的开掘较多。既可以作为电影专业学生的教材或教辅书,更能够对港台电影的研究有所裨益,使得我们对港台电影的研究,朝着系统建设方面迈开了新的步伐。

《转型期的欧美电影》系由贾冀川副教授所撰写。该书在第八章二十四节的篇幅中,将上个世纪八九十年代欧美主要国家、有影响的导演和他们的电影几乎全部纳入分析透视的视野,既坚持把当代欧美电影放在一个高科技所装备的产业体系中考察,又坚持电影的艺术和审美批评的立场,努力挖掘影像的特质,深入探求其文化意蕴、叙事路径和视觉美感。借他山之石,可以对形成我国电影的发展战略有所帮助。

《随园影视论丛》是南京师范大学“211工程”建设项目之一,也是文学院诸多学术项目当中的亮点之一。校方和文学院院长何永康教授、朱晓进教授都对该项目予以了扶植。该书主编谢柏梁和沈国芳二位教授,以及上述的其他老师也都程度不等地投入了一定的资金。作为本书的顾问,我们对南师大上上下下为繁荣影视学术文化所做出的努力,对中国电影出版社相关编辑所付出的劳作,表示由衷的钦佩和崇高的敬意。

影视文化在当今人类先进文化建设中理应担负的历史使命自不待言。中国的影视文化,不仅需要大量的实践和优秀的作品,同时也急切地呼唤着理论建树和人才培养。南京师大和国内众多高校的相关系科,是我们从事影视理论研究和人才培养的重要基地,也是影视文化的明天之所在和希望之所系。但我们同时也要看到,同传统的文学史论学科相比,同其他艺术学科相比,影视学科的历史还太短,家底还太薄,还需要几辈学者的持续努力,才能发展得比较健全和完善。

正是由于上述考虑,所以我们才接受南京师范大学的聘请,作为兼职的博士生导师,与谢柏梁教授共同主持该校影视剧学科的

博士生培养工作,并与何永康院长和袁玉琴教授一道,欣然担任《随园影视论丛》的学术顾问。据我们所知,目前所出的六部著作,只是系列丛书的第一阵方阵,接下来还有第二批、第三批丛书会鱼贯推出。那么,随园的悠久文脉,南师大的百年风采,影视剧学的美妙呈现,中国文化艺术学科的理论拓展,还将会具备更加美好的未来。

2004年12月22日

序

南京师范大学文学院院长
何永康
教授、博士生导师

早在 80 年代中期,我院袁玉琴教授便开讲“电影理论”课程,深受同学们的欢迎。后来,她又赴前苏联“高访”,深入研究电影理论、电影史和电影评论。回国后,袁教授带领一些青年教师拓展了教学和研究空间,取得了令人瞩目的成果。这样,到 1998 年,我院便建成了“电影学”(含电视)硕士学位授权点,然后再接再厉,招收了本科生,建立了“电影电视学系”,开辟了“电视节目主持人”专业方向,增列了“电影文学”博士学位授权点。这是一条艰辛的历程。参与这一历程的年轻人当中,有一位佼佼者,他便是孙慰川。

孙慰川原为我院文艺学专业的硕士,后因工作需要,转到袁玉琴教授的“梯队”中,专攻电影理论。三年前,他又师从王臻中教授攻读博士学位,研究方向仍是“电影艺术”。王臻中教授是我院“中国语言文学”一级学科博士点的学术带头人,兼任江苏省作家协会主席。江苏作家在影视领域成果甚丰,王主席对此投入了许多心力。加之,袁玉琴教授乃臻中先生之夫人也,故孙慰川读博士读得很称心,很如意。两位教授指导他一个人,诚为“好风”,诚为佳话。

写“序”,却唠叨出以上这些话。有点儿“跑题”。休怪我。因我一提笔便想到了漫长的“创业”历程,多少酸甜苦辣一时间涌上心头,剪不断,理还乱。臻中先生当了 10 年中文系主任,本人当了 8 年文学院院长,我们都为南京师范大学文学院电影电视学系操心过。这棵“树”长大了。我们的两鬓沾满了霜华,鞋面上布满了灰尘,特别期望中青年生力军脱颖而出,特别期望他们推出更多的影视研究硕果。

孙慰川拿出这部《当代港台电影研究》来回应了。我们由衷地高兴。

尽管电视屏幕吸引了亿万欣赏者,但电影艺术依然宝刀不老。它是“阳春白雪”。它是影视领域“沉稳的山”和“灵动的水”。电影艺术水平提高了,电视艺术水平必定提升。反之,则可能“一损俱损”。所以,研究电影艺术理论,总结电影艺术进程中的成败得失,十分要紧。慰川在这方面苦心钻研,是颇有见识的。

在当代电影艺术中,港台华语电影较早地迎接了好莱坞等强势文化的挑战,取得了成功的经验和失败的教训,这对于祖国内地的电影事业很有借鉴意义。然而,长期以来,我们对当代港台电影的研究还比较零散,存有许多空白。孙慰川这部专著,梳理了大量的资料,站在文艺美学的高度,审视和剖析了当代港台华语电影的思想内涵和艺术风貌,研究了港台华语电影的发展脉络,实事求是地阐述了它们的优长和缺憾,旗帜鲜明地发表了自己的学术见解,很有深度,很有针对性,很有启发意义。从某种意义上讲,这部《当代港台电影研究》是一本填补空白的书,值得有关人士加以注意。

这部专著在文末附有文字,谈论当代香港和台湾的电影高等教育问题。这是很有现实意义的“话题”。目前在许多高校,都增设了有关影视艺术的专业;即使没有专门的院系,也十分注重对学生进行当代影视教育,或开选修课,或办讲座。所以,影视理论界应当研究这种特殊的“教学论”,如同我们文学院师范专业研究“语文教学论”一般。孙慰川敏锐地抓住了这一问题,简明扼要地提出了自己的见解,值得欢迎。但意犹未尽,难以解渴,故希望慰川在这一方面再多投入一些精力,紧密结合教学实际和广大师生的鉴赏水平,更系统、更细致地进行一番阐述。教师当久了,三句话不离本行,又绕到本“序”开头所说的教学问题上来了。乞谅。

“子在川上曰,逝者如斯夫!”慰川,慰——川,愿你不舍昼夜,高挂云帆,直济沧溟,以慰平生之志向,以慰中国电影之宏愿。

2004年6月23日于白云园

目 录

《随园影视论丛》总序····· 仲呈祥 廖 奔	1
序····· 何永康	5

上 篇

第一章 1896—1978:香港电影史概论 ·····	3
一、1896—1930:香港电影的萌芽期·····	3
二、1931—1949:香港电影的成长期·····	6
三、1950—1966:香港电影的繁荣期·····	9
四、1967—1978:香港电影的转型期·····	11
第二章 1978—1984:香港新浪潮电影 ·····	15
一、香港新浪潮电影兴起的背景和经过·····	15
二、香港新浪潮电影的艺术成就·····	18
三、对香港新浪潮电影的评价·····	21
第三章 1985—2004:九七回归前后的香港电影 ·····	25
一、与祖国大陆的联系更加紧密·····	25
二、电影业界加强了法制建设 特区政府 致力于繁荣电影·····	27
三、电影行业协会快速发展 行业自律能 力得到提升·····	27

四、香港电影的国际地位和影响日益提高	28
五、经历了繁荣与低潮的二重奏	28

第四章 重要的电影人及其作品	31
一、成 龙	31
二、徐 克	38
三、严 浩	45
四、许鞍华	49
五、吴宇森	54
六、林岭东	58
七、张婉婷	66
八、关锦鹏	69
九、杜琪峰	75
十、尔冬升	83
十一、王家卫	86
十二、周星驰	94
十三、刘伟强	101
十四、陈 果	106
十五、李碧华、罗卓瑶	112
十六、麦当雄、王晶、陈嘉上	115
十七、杨凡、张之亮、陈可辛、陈耀成等	121

第五章 当代香港的类型片	131
一、武侠片/功夫片/动作片	131
二、喜剧片	135
三、文艺片与怀旧风潮	137

第六章 当代香港电影中的黑色浪漫	140
一、吴宇森、刘伟强、杜琪峰:建构黑色浪漫	141
二、尔冬升、王家卫、陈果:解构或重构黑色浪漫	143

下 篇

第一章 台湾电影发展史概述 ·····	149
一、台湾电影的起步阶段·····	149
二、台湾电影的黄金时代·····	151
三、台湾电影的大萧条时期·····	155
第二章 台湾新电影运动 ·····	160
一、台湾新电影运动的背景·····	160
二、台湾新电影运动的经过·····	163
三、台湾新电影的艺术追求·····	166
四、台湾新电影的功过得失·····	170
第三章 重要的电影人及其作品 ·····	173
一、李 行·····	173
二、王 童·····	177
三、侯孝贤·····	180
四、杨德昌·····	203
五、李 安·····	215
六、蔡明亮·····	232
七、其他电影人及其作品·····	245
附录一:当代香港的电影高等教育·····	257
附录二:当代台湾的电影高等教育·····	259
附录三:港台电影人中英文姓名一览·····	262
附录四:本书主要参考文献·····	264
附录五:作者发表的论文和参与撰写的书籍·····	266
后 记 ·····	268

上 篇
