

Peter
Ho-Sun
Chan
MY WAY

陈可辛

自己的路

赢是自己 输也是自己

李焯桃 主编

生活·讀書·新知 三联书店

本作品著作权由三联书店（香港）有限公司正式授权，出版
本书中文简体字版本。／未经许可，不得翻印。／

图书在版编目（CIP）数据

陈可辛 自己的路 / 李焯桃著. -- 北京 : 生活·
读书·新知三联书店, 2012.8
ISBN 978-7-108-04241-5

I . ①陈… II . ①李… III . ①陈可辛—人物研究
IV . ①K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 195804 号

责任编辑 庄樱妮 石雅如
装帧设计 typo_d
协 力 范晔文
出版发行 生活·读书·新知三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号)
邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京华联印刷有限公司
版 次 2012 年 9 月北京第 1 版
开 本 165 毫米×245 毫米 1/16 印张 19
字 数 180 千字 图片 98 幅
印 数 00,001-10,000 册
定 价 58.00 元

Peter
Ho-Sun
Chan
MY WAY

陈可辛

自己的路

赢是自己 输也是自己

李焯桃 主编

生活·讀書·新知 三联书店

路走到这里，
是我自然的选择，
也是被选择。
我必须走这条路，
做很多别的导演不用做，
也没耐心做的事情。

三联时空国际

JP: spirit of the time

上架建议 传记 / 电影

定价 58.00元

ISBN 978-7-108-04241-5

9 787108 042415 >

陈可辛 自己的路

香港国际电影节
第三十六届香港国际电影节
焦点影人：陈可辛

李焯桃 主编

Peter
Ho-Sun Chan
MY WAY

序一：三方合作的成果

今年香港国际电影节把焦点放在陈可辛身上，大家都毫无异议。他不但可能是香港目前最佳的监制，导演成就亦有目共睹。从二十世纪九十年代 UFO 时期以中产文艺路线别树一帜，到千禧后 Applause Pictures 时期提倡“泛亚洲电影”亦有声有色，再到进军大中华市场拍不一般的大片，每个时期的不同取向皆取得美满的成绩。代表作如《金枝玉叶》、《甜蜜蜜》、《金鸡》、《投名状》等无不叫好叫座，至今仍脍炙人口。

像陈可辛这样风格多变而长期保持创作力，票房更屡创佳绩的电影全才，香港影坛并不多见。他勇于开辟新途，却永不脱离群众，同时又忠于自己，对电影质量的要求更从来不离不弃，在雅与俗、艺术与商业之间取得了难得的平衡。他在中国内地的合拍片之路，走得比大多数香港导演成功，在《十月围城》大获全胜和《武侠》意外挫败后，回顾他如何一路走来，检讨他北上发展的得失，相信对大家都是很好的一课。

在我们敲定陈可辛为今年电影节的焦点影人不久，就传来三联书店有意出版陈可辛专书的消息。我们自然抱着开放的态度商量合作，陈可辛的“我们制作”公司也表示全力支持，希望书可以出版得漂亮和扎实一点。在三方合作下，遂有如今的三百多页、分拆中英文版的大手笔！

资源增加固然可使内容更丰富，印刷更美观，但编辑和策划的难度也增加了不少。不但审稿时间增加了两倍，从书名到题目到图片的改动，也往往有个漫长的磨合过程。不过大家都是为了追求完美，而且好处是亲身感受到陈可辛团队的效率和坚持，让我们更容易体会他近年北上搞合拍片的感觉。无论如何，本书能如期完成，三联书店和“我们制作”的同仁，以及顾问张倩华小姐的努力，陈可辛先生的支持，皆绝对不可或缺，谢谢你们。

●父亲陈铜民在洛杉矶居所为陈可辛写《等待》剧本，母亲在厨房做菜。

序二：他的电影不归路

要给儿子的电影书写一点感想，提起笔杆来，只觉得这笔杆子出奇沉重，落笔非常困难，夸也不是，骂也不忍！

儿子是何时决定要以电影为毕生事业的？我不知道。等到知道时第一时间就阻止他，告诉他难，难，难！

为什么电影被称为“第八艺术”呢？因为在电影出现之前，人类已发展了七样艺术，包括歌唱、舞蹈、雕刻、美术、文学、建筑和戏剧。而电影是这七种艺术的综合，也是最昂贵的艺术产品，不像有的艺术只靠一个人及简单的工具就可以完成。搞电影的人只有两条路，不是成功，就是失败，所以电影是一条生与死的不归路。自古以来几个人成功？而成功之路的两旁，不是堆满白骨累累吗？但他已下定了拍电影的决心，从美国回来打电话给我，要不顾一切向这条明知困难的路走去。

“可辛”一名原是为了纪念他母亲生他时难产，不料却变成了他生命的一句谶言，他一路走来，的确背负了最艰苦的艺术事业——电影。不过他也这样走过来了，拍了不少戏，有成有败，如鱼饮水，冷暖自知。到了今天这把年纪，要改行也太迟了，做父亲的也只有劝他多加小心，多些谦虚，辛苦地坚持下去。对于一个电影人来说，成功只是一个过程，没有终点。不像别的事业，做出了名牌，就可以高枕无忧，从此跷起脚来享受。

所以，我从没有因为儿子有一部电影卖座而替他高兴，总是担惊受怕，看着他忽起忽落，走着坎坷崎岖的电影之路。

他常常自信过度，野心太大，抱负太高，以致常常遭遇一些意想不到的阻力、打击。我是在这条道路上走过来的人，吃过此苦，由此退出。没想到自己的儿子竟如此勇敢，并已在成成败败的打拼中留下了许多战绩。

他很想电影事业上拼搏出一些前人从未做过的成绩，所以到今天也不能安静。但我却希望他能过着较安乐的日子，不必太求完美，人生和事业一样，过得去就算了，辛苦也要有个限度，能有今日的景况，也就是了，夫复何求？

父亲 陈铜民 2012年2月7日

序

李焯桃／三方合作的成果 007

陈铜民／他的电影不归路 009

陈可辛小传 014

访问

源起 陈铜民／我的儿子陈可辛 020

I. 香港电影人

陈可辛／美好的电影童年 027

曾志伟／我们都不走旧路 040

钟珍／UFO 独立制作的艰辛 047

张倩华／山寨式好莱坞创意宣传 054

黎明／我对 Peter 百分之二百地信任 062

II. 亚洲电影人

陈可辛／为梦想奔波 071

赵良骏／我直觉 他织网 080

许月珍／随陈可辛一起成长 088

林爱华／难为了编剧 094

奚仲文／次次叫苦 次次做 101

III. 大中华电影人

陈可辛／找到自己的路 111

韩三平／一个多面体的导演 122

黄建新／可以辛苦 但别太辛苦 128

金城武／很担心地相信他 132

汤唯／一半冷静 一半感性 136

陆垚／他的宣传方案让我们都傻了 142

后记 吴君如／缘来自电影 150

陈可辛／赢是自己 输也是自己 155

评论

徐皓峰／武打中的世界观	182
周黎明／一次嫁接中西方思维的尝试	190
石琪／双城情结异乡缘	198
纪陶／一生多台戏	206
朗天／陈可辛的背叛者世界	216
汤祯兆／共犯江湖的人性思考	222
李照兴／香港导演的中国可能性	230

作品简介

《双城故事》／登徒：游牧 vs 安定	246
《风尘三侠》／家明：九十年代港男焦虑	250
《金枝玉叶》／家明：工业与哥哥俱往矣	254
《嫵嫵帆船》／登徒：家庭和个人的厮磨	258
《甜蜜蜜》／郑政恒：漂泊的人	262
《情书》／陈志华：变奏《双城故事》	266
《见鬼》／黄志辉：十年后的再阅读	270
《三更》／《三更之回家》／黄志辉：香港的死亡与再生	274
《金鸡》／陈志华：逆境中的温情励志	278
《如果·爱》／汤祯兆：如果幻爱 怎样怀旧	282
《投名状》／刘韫：走进历史 安置香港	286
《十月围城》／朗天：幻相游戏	290
《武侠》／登徒：黑帮恩怨和人性本恶	294

作品年表 296**鸣谢、工作人员** 300

陈可辛小传

Peter Ho-Sun Chan

芸芸香港电影导演中，陈可辛可说是难得的一位同时具有监制能力、导演能力与营运视野的电影人。他参与创立的电影人制作有限公司（UFO）电影公司，在二十世纪九十年代俨然是中产品位的代表，制作出多部重要的作品。

陈可辛父母是泰国华侨，父亲陈铜民曾任电影编剧及导演。陈可辛在香港出生，十一岁时举家回流泰国，后留学美国并入读 UCLA（University of California, Los Angeles）历史系。1983年他回香港放暑假，碰上蔡澜和吴宇森到泰国拍摄电影《英雄无泪》（1986）需要泰文翻译，从此踏足电影界，加入嘉禾电影公司任制片。九十年代初，他与本港多位电影人共同创立 UFO 电影公司，1997年到美国开拓电影事业，为 DreamWorks SKG 执导《情书》（*The Love Letter*, 1999）。2000年他成立 Applause Pictures 电影公司，提出“泛亚洲电影”的理念，联合港、泰、日、韩等亚洲地区，以拍摄高质素的亚洲电影为目标，制作了《晚娘》（2001）、《春逝》（2001）、《见鬼》（2002）、《三更》（2002）等电影。

陈可辛于1991年首次执导《双城故事》便成绩斐然，曾志伟凭此片拿下香港电影金像奖最佳男主角奖。其后他执导《风尘三侠》（1993）、《金枝玉叶》（1994）、《甜蜜蜜》（1996）等，多以现代人的爱情为题材。《甜蜜蜜》获香港电影金像奖最佳电影、最佳女主角等九项大奖，陈可辛亦成为最佳导演。其后《如果·爱》（2005）获金马奖最佳导演奖，《投名状》（2007）除获香港电影金像奖多个奖项，也在金马奖获得最佳剧情片及最佳导演等奖项。

他策划及监制的电影，从八十年代初横跨至今，题材风格极为丰富多样，计有《龙兄虎弟》（1987）、《肝胆相照》（1987）、《金燕子》（1987）、《神行太保》（1989）、《咖喱辣椒》（1990）、《亚飞与亚基》（1992）、《记得香蕉成熟时》（1993）、《12夜》（2000）、《金鸡》（2002）、《春田花花同学会》（2006）、《门徒》（2007）、《十月围城》（2009）、《神奇侠侣》（2011）等等。

●2005年《如果·爱》拍摄现场。

他监制或策划的电影虽然形形色色，但导演的作品，却一直紧扣时代脉搏，处处流露香港情怀。他首次执导的《双城故事》，虽以爱情为主调，但“双城”的意象正是侧写扰攘香港人多年的移民问

题。《甜蜜蜜》则更进一步探讨内地与香港的关系，从两位主角由内地来港、辗转到美国的漂泊经历，再次道出香港面对回归的状况。

2003年香港面对前所未见的SARS冲击，电影界几位导演拍摄了《1:99电影行动》，以响应时局及振奋人心，其中陈可辛执导的《2003春天的回忆》，流露强烈的孤独及隔离感。其后他参与的两集《金鸡》和《春田花花同学会》，亦显现香港的情怀和关爱。

陈可辛在好莱坞的经验，加上 Applause Pictures 所开创和实践的“泛亚洲”概念，让他整理出自己的一套电影制作模式，对推动亚洲电影市场发展发挥了影响力。在香港电影低迷的时刻，“泛亚洲”模式试图以亚洲文化圈的理念为香港电影寻找新方向，虽未竟全功，但他亦汲取了可贵的营运经验。

如何在不失香港自主性的前提下，于中国香港电影的大伞下找寻自己位置，是他最紧张的课题。当大部分香港影人纷纷北上加入合拍片的行列，他选择紧守自己的香港位置。到2005年，陈可辛才以歌舞片《如果·爱》涉足中国内地电影工业，在中国电影文化冲击中保有创作自主，执导《投名状》、《武侠》（2011）及监制《门徒》与《十月围城》等电影，成绩骄人，并赢得多个电影奖项。