

全球華人電影導演講座

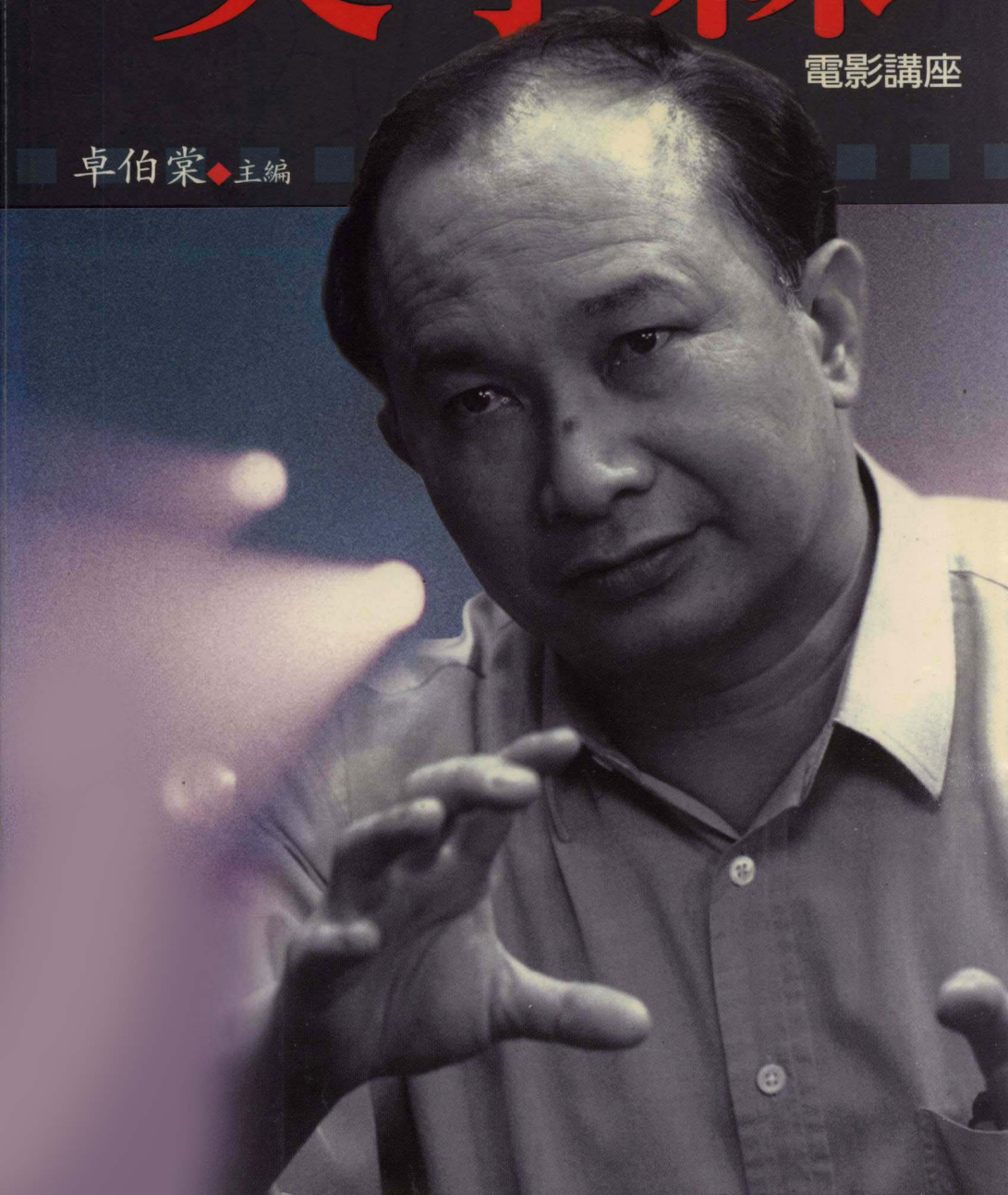
John Woo's Master Class

INK
印刻出版

吳宇森

電影講座

卓伯棠◆主編

吳宇森電影講座

主 編 卓伯棠
總 編 輯 初安民
責任編輯 施淑清
美術編輯 許秋山
校 對 施淑清

發行人 張書銘
出 版 **INK**印刻出版有限公司
台北縣中和市中正路800號13樓之3
電話：02-22281626
傳真：02-22281598
e-mail:ink.book@msa.hinet.net

法律顧問 林春金律師

總代理 成陽出版股份有限公司
業務部／訂書電話：02-22256562 訂書傳真：02-22258783
訂書地址：台北縣中和市中正路800號11樓之2
e-mail：rspubl@sudu.cc
網址：舒讀網http://www.sudu.cc
物流部／電話：03-3589000 傳真：03-3581688
退書地址：桃園市春日路1490號

郵政劃撥 19000691 成陽出版股份有限公司
門市地址 106台北市新生南路三段96-4號1樓
門市電話 02-23631407
印 刷 海王印刷事業股份有限公司

出版日期 2006年2月初版

ISBN 986-7108-22-1

定價 280元

Copyright © 2006 by Cheuk Pak Tong

Published by **INK** Publishing Co., Ltd.

All Rights Reserved

Printed in Taiwan

國家圖書館出版品預行編目資料

吳宇森電影講座／卓伯棠 主編

-- 初版，-- 臺北縣中和市：INK印刻，
2006〔民95〕面：公分（文學叢書：112）

ISBN 986-7108-22-1（平裝）

1. 吳宇森-傳記 2. 吳宇森-作品評論 3. 導演-中國-傳記

987.31

95001019

版權所有・翻印必究

本書如有破損、缺頁或裝訂錯誤，請寄回本社更換

文學叢書 112

吳宇森電影講座

卓伯棠◎主編

吳宇森在香港浸會大學的榮譽博士頒贈典禮上。

盧特菲澤德教授、吳宇森博士、石漢瑞博士、林懷民博士。(由左至右)

何順文院長、盧特菲澤德教授、吳宇森博士、鄭慕智主席、林懷民博士、石漢瑞博士、陳可冀教授、吳清輝校長。（由左至右）

吳宇森博士與卓伯棠博士。

{ 目錄 }

序 卓伯棠	009
-------	-----

吳宇森電影講座

我的成長路	022
香港導演在好萊塢	040
我的電影觀	058
與影評人對話	074
美學與信念	094
回答大師班同學的問題	104
吳宇森點評大師班同學習作	120

同學們的回應

吳宇森——理想的鬥士	浙江大學 傅雲燕	126
三色吳宇森	清華大學新聞與傳播學院 王熾婷	131
認識吳宇森的電影與為人	湖南大學廣播影視藝術學院 彭展	135
聽到 看到 感受到	浙江傳媒學院 鄧江濤	141
夢想清晰的旅程	上海戲劇學院 施嘉寧	145
旅港日記	北京大學藝術系 吳靖	149
香港——難說再見	重慶大學人文藝術學院傳播學系 吳星	156

美麗的活動	江蘇廣播電視大學現代傳播學院 張學生	161
夢從這裡開始	吉林大學 楊婷婷	164
感悟大師	武漢大學 石磊	167
浸大給我的印象	西北大學 馬珂	170
永遠的大師班	南京大學 王汝合	176
還記得年少時的夢嗎？	河北師範大學 高雅	179
吳宇森導演大師班感想	東北師範大學 霍美辰	183
大師的養分	北京大學到香港浸會大學電影電視系交換生 朱麗涼	185
情到真處自英雄	香港浸會大學電影電視與數碼媒體製作碩士班 張智	187

香港電影人在好萊塢

香港電影人在好萊塢——吳宇森個案研究

香港浸會大學電影電視系哲學碩士，現任香港珠海學院講師 劉慧嫻 194

附錄

參加吳宇森大師班的各校代表	257
香港浸會大學榮譽博士——吳宇森活動一覽	258
吳宇森小傳	260
吳宇森影片資料	262

Master Class for Young Chinese Film Makers

(8-11 November 2004)

文明
的光輝

吳宇森 導演

MORNING	AFTERNOON	EVENING
<p>10:00-11:00 吳宇森導演 Master Class for Young Film Makers 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森</p>	<p>12:00-1:00 吳宇森導演 Master Class for Young Film Makers 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森</p>	<p>7:30-9:00 吳宇森導演 Master Class for Young Film Makers 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森</p>
<p>10:00-11:00 吳宇森導演 Master Class for Young Film Makers 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森</p>	<p>12:00-1:00 吳宇森導演 Master Class for Young Film Makers 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森</p>	<p>7:30-9:00 吳宇森導演 Master Class for Young Film Makers 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森</p>
<p>10:00-11:00 吳宇森導演 Master Class for Young Film Makers 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森</p>	<p>12:00-1:00 吳宇森導演 Master Class for Young Film Makers 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森</p>	<p>7:30-9:00 吳宇森導演 Master Class for Young Film Makers 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森</p>
<p>10:00-11:00 吳宇森導演 Master Class for Young Film Makers 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森</p>	<p>12:00-1:00 吳宇森導演 Master Class for Young Film Makers 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森</p>	<p>7:30-9:00 吳宇森導演 Master Class for Young Film Makers 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森 吳宇森導演 吳宇森</p>

吳宇森導演
 Master Class for Young Film Makers
 吳宇森導演 吳宇森
 吳宇森導演 吳宇森
 吳宇森導演 吳宇森

序

卓伯棠

「吳宇森電影講座」之所以能夠付諸實行，並且能夠出版，不能不提起二〇〇三年年底與吳清輝校長的一次會面，當時我提出是否可以由傳理學院電影電視系報請大學，授予出身於香港成名於香港而今已享譽國際影壇的吳宇森導演為二〇〇四年度的「榮譽博士」候選人？吳校長聽完我的簡介後，隨即表示由於時間緊迫的關係，是否能在最短時間內將吳宇森的成就以及他在電影文化藝術上的特殊貢獻作一個提案，送到大學「榮譽博士遴選委員會」討論？於是我便馬上展開工作，與盧偉力博士以及兩位研究生伍希彤和葉穎漳在一星期內將吳宇森的有關材料整理完成，即送到上述遴選委員會，靜候消息。約三個星期後，傳來吳宇森已入選為二〇〇四年度香港浸會大學「榮譽博士」名單，結果須等當時的特首董建華最後批准。

開辦「影視及數碼媒體製作碩士」最高學位課程

對大學而言，這是一件大事，對電影電視系而言更是一件頭等大事，必須好好計畫，周密籌備。而在之前，我已經與吳

宇森通信聯繫，一方面了解他在美國工作的近況，另一方面，將我們電影電視系這幾年因應香港的影視媒體，特別是大中華地區的媒體，在未來十至二十年，將視高速發展步伐的需要，作大幅度的改變與調整。可惜的是，香港政府這幾年削減大學教育經費已到了嚴苛的地步，逼得大學不能不凍薪減薪，甚或裁員來掙扎求存，面對這種惡劣的情況，欲談發展，談何容易！但我們不能坐以待斃，逆境更應自強。更何況我們看到大中華地區影視數位媒體的產業未來需要大量中級以上的製作與創作人才，而恰恰在目前，無論是香港或中國內地的大學，都缺乏培訓這種人才的課程，有的只是提供基本訓練的本科，研究院則是做研究，而非製作的。也就是說沒有開辦「影視製作（藝術）碩士」課程的院校。而這在美國已經有四十至五十年的歷史，且成效卓著，修讀年期為全日制三年，其中以西岸南加州大學、東岸紐約大學為表表者。

香港浸會大學電影電視的全人，深感此時此刻正是開辦「電影電視及數位媒體製作碩士」（Master of Fine Arts in Film, Television and Digital Media，簡稱MFA）課程的最好時機，因為有危必有機，況且莊敬才能自強，大家共識已有，於是齊心協力，用了將近兩年的時間做大量資料搜集，包括參考北美在這方面做得最出色、成績最突出的幾所大學，如前面提到的南加大、紐約大學、加州大學，以及德州大學等，與美國設有影視製作碩士科系院校，組成的大學電影影像協會對課程的要求和規定等，設置了我們的「電影電視及數碼媒體製作碩士」（MFA）課程。並且用了大半年的時間，經過五所大學不同層面委員會的評審，一次國際學術評審團（包括業界的代表）整整兩天的評核通過，最後才送到大學校務會議通過，於二〇〇

三年一月正式開辦，招收第一屆學員。轉眼到今日（二〇〇五年）已經是第三個年頭了，明年的夏天將會有第一屆畢業生。製作碩士每年招收二十至二十三位來自世界各地的大學畢業生，大部分有多年的產業經驗，學員分別來自美國、加拿大、澳洲、馬來西亞、新加坡、中國大陸以及香港各著名大學。

師資爲業界具高等學位導演及編劇

「電影電視及數碼媒體製作碩士」爲培訓影視製作人才的最髙學位，它必須與業界保持最直接最緊密的聯繫，所以，在過去兩年我們邀請了具有製作碩士或碩士學位而世界有名的導演許鞍華、方育平、羅啓銳、陳安琪、蕭景路、蔡金銓、蔡繼光、名編劇劉天賜及阮繼志等爲課程的講師。也因爲這樣，我們在第一時間聘請吳宇森博士爲本課程的榮譽顧問。

事實上，吳宇森對我們的自強、在困難的情況下開辦MFA課程給予肯定，並以實際行動予以支持。就在他於二〇〇四年十一月八至十一日回來接受「榮譽博士」的榮銜時，舉行一連四天的「吳宇森電影講座」合共八講，本書就是由八講的講稿結集而成。

爲了吳宇森電影講座，我們邀請了大中華地區，包括大陸、台灣、新加坡、澳門與香港等地超過三十所大學相關科系的代表學生參與，包括北大、清華、北京電影學院、中國傳媒大學、上海交大、西安交大、上海大學、同濟大學、華中科技大、浙大、重大、川師大、東北師大、南大、武漢大學、台灣藝術大學、世新、新加坡南洋理工大學等（詳細大學名單列後）。可以說，吳宇森的電影講座，成了大中華地區參與院校

學生代表最多的一次，內容扎實不用說，影響也是最廣泛的一次電影學術活動，這從講座受到海外傳媒廣為報導可資佐證。

在吳宇森回香港前的兩個多月，我們已預先將四天的講座時間安排好，而且向前來參加講座的中國、台灣、新加坡及澳門的院校發出了邀請函，學生收到函件後即各自辦理來香港的手續。講座是上午、下午以及兩個晚上都有安排，中間有兩樁事是臨時加上的：一，當時的特首董建華邀請吳宇森一聚，時間約一小時；二，香港電影工作者聯合會總會的岑建勳來電，請吳抽空為「影視職藝人員培訓班」主持開幕典禮。兩件事安排好後，即給吳宇森去信確定，在信中我提到幾天的講座排得密密的，他會很累，抱歉地問他是否減少一、兩個講座，或者將講座的時間縮短些？怎知接到他的回信卻是：「一切按已有日程表進行，講座一個也不要少，時間也不要縮短，我會全力配合，不作宣傳，因為不是來作影片宣傳，『務實』一點比較

卓伯棠、吳清輝校長、吳宇森博士、何志平局長。（由左至右）

好……我一向喜歡凡事簡單，一向最討厭過分鋪張、過分曝光。尤其這次是純學術活動，就讓我過一下『安靜而簡樸』的校園生活吧！」吳導演以年輕學生為先，處處為別人著想，顯出了他為人敦厚、認真可貴的一面。

對「大中華大學生影視作品獎」的肯定

幾年前，即二〇〇一年我們系與北京電影學院，二〇〇二年與上海交通大學合辦了第一、二屆「大中華地區大學生影視作品獎」，而二〇〇五年則由電影電視系自己主辦第三屆，參與的大中華地區的大學已由前二屆的20多所，增加至34所，包括作品120多部，及派學生參加。由第三屆開始除了作品之外，我們則以學生親身參與為主。這是與一般的學生影展祇接受作品不同。我們除了提供一個作品競賽的平台，更為不同國家不同地區如中國、台灣、新加坡、澳門及香港來的影視媒體學生提供互相交換意見心得和切磋的平台，同學能親身參與由不同國家影視學院教授，如來自美國、英國、德國、瑞士、波蘭、日本等國的教授專題講座。第三屆的專題講座是紀錄片，於是有來自各地區、國家的紀錄片得獎導演，希望將學術與產業結合，也為同學與他們有一個直接對話的機會。

吳博士對「大中華地區大學生影視作品獎」給予很正面的評價，覺得意義重大，特別是「中國人常因政治因素而導致四分五裂，殊屬憾事，更覺痛心」，他期待「大中華地區大學生影視作品獎」實質意義可引申至「讓新世代的中國年輕人能從文化藝術方面連繫起來，祈各方能欣賞及學習對方的才華、優點和創意，增進彼此友誼，達致文化和感情交流的意義。」他

更盼望我們的作品獎能夠堅持下去，發揮其潛在功能，從而提高中國電影的水準。

其實他的想法與期盼跟我們當初的想法不謀而合。第一，我們的原意是結合華裔年輕一代，攜手合作，共同為未來大中華的影視媒體發展而努力。第二，我們已有一個未來的五年計畫，甚至更長遠些的目標，打造大中華，甚至慢慢擴展至國際學生影展，但特別要強調的是我們還是以學生親身參與為主，這點肯定不會改變。

我們的想法得到了政府方面，特別是民政事務局的何志平局長的大力支持，而電影電視產業的翹楚，亦義不容辭並親身參與了這次盛會，如香港導演會永遠名譽會長吳思遠、前會長張同祖，總會的岑建勳、羅啟銳及方育平導演等，廣播電視（TVB），總經理陳志雲、沙龍電影（香港）公司的汪長禹先生以及香港電視專業人員協會的徐小明先生等，他們對電影文化活動的推動，對年輕學子——大中華影視產業未來接班人的愛護之情且付諸行動，實在令人感動！

劃時代開辦「吳宇森電影講座」

回到吳宇森電影講座，當他尚在美國的時候我將此構想告訴他並徵求他的意見，他義不容辭地答允自不在話下，樂意回到香港跟同學們談電影，談自己的經驗，唯他謙遜地不認為自己是大師，「自己只能是同學們的『班長』」，大師的境界太遙遠了，故我只想做一個快樂的電影人，跟學生交談，談一些快樂與不快樂的經驗，講解一些常用的特殊技法，一些創作的心路歷程。特別在工作中，導演與工作人員、演員的合作關係，

劉天賜、陳任、吳宇森、卓伯棠、許鞍華、岑運勳。（由左至右）

以及如何把想像中的構想或影像拍出來，甚至普通到拍攝動作鏡頭的祕訣等……」其實電影電視系這些年來，也舉辦過一系列的「巨星巨匠」講座，邀請過名導演謝晉、李行、黃建新及國際巨星周潤發等，以及導演許鞍華、方育平、于仁泰、劉國昌、陳果、劉偉強、麥兆輝、莊文強、梁伯堅、嚴浩及賈樟柯等，來系上跟同學們分享他們的心得。而吳宇森導演謙言自己再怎麼成功，也只不過是個「勤力的電影工作者」而已，可見他在電影創作上的經驗與知識之豐富成就斐然，名揚國際足以為後學者典範，竟然沒有絲毫的狂傲習氣，世間上有多少人能做得到，唯吳宇森耳！

在好萊塢多年，但對香港電影，他仍念念不忘，且伴隨著深深的期許「香港影壇需要換一些新血，尤其在創作和文化意識方面應有所革新，以往香港電影市井文化需要淘汰了……我