

DOCTORAL THESIS

香港新浪潮電影

卓伯棠

Date of Award:
2001

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and intellectual property rights for the publications made accessible in HKBU Scholars are retained by the authors and/or other copyright owners. In addition to the restrictions prescribed by the Copyright Ordinance of Hong Kong, all users and readers must also observe the following terms of use:

- Users may download and print one copy of any publication from HKBU Scholars for the purpose of private study or research
- Users cannot further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- To share publications in HKBU Scholars with others, users are welcome to freely distribute the permanent URL assigned to the publication

香港新浪潮電影
HONG KONG NEW WAVE CINEMA

卓伯棠

哲學博士學位課程

香港浸會大學

二零零一年八月

論文摘要

新浪潮導演絕大多數是從美國、英國讀電影回來，不約而同地在一九七六、七七年進入香港各電視機構，經過二、三年的鍛練之後又紛紛投身電影工業，因為人數眾多(約三十人)，聲勢浩大，在香港電影工業掀起一股巨浪。他們的作品富創意，有實驗精神，緊扣社會的脈搏。而且作品多元，對社會、政治議題有高度敏感，對本土風貌作深度展示，帶出個人成長的經驗，對女性著墨描寫，以及對國家、民族和海外華人命運的關注等。不但作品內容豐富，且電影語言新穎，風格獨特。當時大眾傳播媒介稱之為香港電影「新浪潮」。

本文結合「作者論」(Auteur Theory)和「類型論」(Genre Theory)的方法，全面探討新浪潮導演的作品。換句話說，論文的內在核心是從美學角度去分析，在作品內容上與主題上同時併進，探索新浪潮作品的敘事結構、場面調度與風格，以及作品所呈現的導演人生觀和世界觀；此外，論文更分析在六、七十年代，電視工業如何在初期受助於電影工業，但經過十年迅速的發展後，返過頭來支援正走下坡的電影工業，令它得以復甦，並且走向蓬勃的道路。這種密切的互動相當獨特，在華人地區的台灣和中國大陸都沒有發生過，在兩岸三地中，這是香港最早出現新浪潮的原因。

論文亦討論新浪潮出現前後香港社會的發展，如經濟高增長，民主多元聲音出現等。在獨立製片的興起，代表了東南亞及歐、美市場需要香港電影，於是，新浪潮在期待中出現了。當然，由於“一九九七”問題的浮現，人心惶恐，此時「新藝城」的喜劇應運而生，迎合了大眾的逃避心理，喜劇於是主導了市場。一九八四年後，新浪潮開始退潮，導演如徐克、許鞍華等進入主流電影工業行列，繼續為香港電影前途打拼。

新浪潮的出現雖然只是有五、六年，但他們有新觀念、有衝勁，重視電影專業精神。他們的出現，在整體上提高了香港電影的素質，使香港電影從七零年代末到九零年代初，有十五年興旺的時期，這是以前所沒有的，更重要的是，新浪潮將香港帶進到國際，也為九零年代香港影人到好萊塢發展，打下了良好的基礎。新浪潮對香港電影的影響極為深遠，不容忽視。

ABSTRACT

The majority of the approximately thirty "New Wave" film directors of Hong Kong are university graduates of British and U.S. film schools in the mid-seventies. Around 1976 and 1977, they started to work for Hong Kong TV stations. After two or three years working as innovative producers/directors and setting new standards, they left the TV stations to join the film industry. The films of this group reflect largely the mood of a rapidly changing Hong Kong urban culture. Sensitive to socio-political issues, the films also attempt to grapple with East-west cultural conflicts, colonial politics, the divide between rich and poor, the individual experience of growing up, the dilemma of women in a modernizing Asian city, and Hong Kong identity vis-à-vis an "estranged" motherland. Their complex and rich subjects and their strong visual language make them critically well-received and quite popular.

Applying both the Auteur Theory and the Genre Theory, this thesis examines the cinematic style and aesthetics of this group now known as the Hong Kong "New Wave" directors. The thesis analyzes the narrative content, the narrative structure, the mise-en-scene, and the world-views of these directors articulated in their works. Besides intrinsic analyzes of the films, the thesis also investigates the conditions leading to the Hong Kong New Wave, such as the development of the TV and film industries in Hong Kong in the 1960s and 1970s. Because of both external and internal factors, the New Wave began to ebb in 1984. Some New Wave directors such as Tsui Hark and Ann Hui began to merge completely into the mainstream commercial film industry.

The rise and fall of the Hong Kong New Wave, although within 5 to 6 years' time, did bring about new concepts, new strength, and new professionalism. It elevated the overall quality of Hong Kong film industry, enjoying almost one and a half decade of prosperity since the late 1970s. Its professionalism also paved the way for Hong Kong filmmakers' entry into Hollywood in the 1990s. The overall contribution of the New Wave to the Hong Kong cinema is of great historical significance.

目 錄

聲明	i
論文摘要	ii
英文論文摘要	iii
謝辭	iv
目錄	v
研究目的、理論及方法	1
第一章：新浪潮出現的緣由	9
第一節 「新浪潮」的由來	9
第二節 本土化的道路	10
(一) 與母體的密切關係	11
(二) 本土化踏出的第一步 濃厚的西化內容	12
(三) 新浪潮完成本土化的工作	13
第三節 不是革命者，而是改良者	14
(一) 新浪潮「決裂」的爭論	15
(二) 以影機表達自己 視野寬廣	16
第四節 新浪潮出現時期電影市場與電影文化環境	17
(一) 電影市場與新浪潮	17
(二) 電影文化與教育環境	18
第五節 新浪潮融入主流與新藝城的崛起	20

第二章 香港電影與電視工業的互動關係	27
第一節 香港社會與經濟狀況	27
第二節 競爭激烈的電視工業	
(一) 第一間電視台「麗的映聲」	29
(二) 無線電視與佳藝電視相繼加入	29
(三) 三台鼎立與節目逐步走向本土化	31
(四) 電視史上世紀之戰	31
(五) 從自製節目到菲林劇集	33
第三節 尋找自我的六零年代香港電影	34
第四節 七零年代的電影工業	36
(一) 國、粵語電影合流的年代	37
(二) 李小龍的功夫片	39
(三) 許冠文喜劇與電視	40
(四) 《七十二家房客》與粵語片	40
第五節 電影與電視的血緣關係	42
第三章 新浪潮核心導演研究	
第一節 許鞍華對個人、女性命運的關注與多視點敘事	47
(一) 電視時期：電影語言與多種類型探索	48
(二) 取材民間與現實 敘事手法現代	50
(三) 飄泊的靈魂 時代變遷下個人的無助感	52
(四) 女性的婚姻、掙扎與命運	55
(五) 個人與社會、國族之間的衝突	59
(六) 敘事方法：蒙太奇與多視點敘事	61
(七) 「畫外音」的運用與敘事結構的改變	64
第二節 徐克多面多變 屢創新潮流	71
(一) 突破框框，刻意求變	72

(二) 反傳統反建制反社會	73
(三) 對人與社會失望，以暴力摧毀一切	76
(四) 從否定到肯定人生	78
(五) 開科技電影風氣之先—以科技宏揚奇幻武俠世界	80
(六) 以古喻今，抒發對現實政治的不滿	82
(七) 徐克民族情懷 — 黃飛鴻神話	85
1. 東方與西方的衝突	86
2. 東方與西方文化的融洽	87
3. 國家的內憂與外患	88
4. 邊陲文化挑戰中原文化	89
(八) 新觀點新角度，重新建構古典傳說	91
(九) 超人心態，一切由我主宰	92
(十) 擅用「蒙太奇」組合過去、現在與幻想	93
(十一) 交替剪接，突顯對應	95
(十二) 徐克特色的用語	97
第三節 譚家明風格化的影像美學	101
(一) 封閉的世界與現代人禁錮的心靈	101
(二) 世事輪迴，最後回到原點	103
(三) 資產階級的冷漠與死亡	105
(四) 女性從醒覺到自主	107
(五) 注重細節，不注重戲劇結構	110
(六) 敘事方法的試驗	112
(七) 色彩的大膽運用	113
(八) 精心設計的場面調度	115
(九) 蒙太奇與過場	118
第四節 嚴浩對命運負責及期求超越	123
(一) 人受制於環境	124
(二) 精神受創，回歸鄉土	128
(三) 對自己命運負責，主宰自我更希望超越	129
(四) 精巧鏡頭運動與調度手法	131
(五) 旁白、字幕、時空交錯與複雜的敘事	133

第五節	方育平從探索電影方法到介入影片中	136
	（一）寫實風格	136
	（二）個人經驗及父子關係	137
	（三）女性的掙扎及愛情與家庭	139
	（四）對理想的執著與苦戀	141
	（五）電影方法的探索：真實再現與虛構之間	143
	（六）介入影片，干預生活	145
第六節	章國明的宿命觀	148
	（一）電視片集弱於情節與長於節奏	148
	（二）理想、反叛與妥協	149
	（三）珍惜親情友情與深沉的宿命觀	150
	（四）正邪角色混淆與善惡人性逆轉	152
	（五）敘事手法複雜與場面調度自然	153
	（六）場景顯出本土化的特色	154

第四章 新浪潮其他導演研究

第一節	黃志強電影的性與暴力	156
	（一）性、暴力與死亡	156
	（二）女性角色是附屬品、犧牲者	158
	（三）黑白難分，港警、公安角色顛倒	160
	（四）香港的精彩在好萊塢展示	162
第二節	蔡繼光的電影從平實到激情	164
	（一）強烈的民族與社會意識	164
	（二）相信愛情與開放的愛情觀	166
	1. 青春片的風波	167
	2. 從本土化起步到完成	168
	（三）現實的殘酷與理想的幻滅	169
第三節	劉成漢的社會意識與集體記憶	173
	（一）以性愛表現社會意識	173
	（二）回歸前的尷尬與港人的集體記憶	175

第四節	唐基明的孤寂與俠義精神	178
	（一）殺手的孤獨以及愛情與死亡	178
	（二）女性的愛情與事業	180
	（三）俠義精神與鋤強扶弱	181
第五節	翁維銓電影的孤獨與無奈	183
	（一）官僚制度下的犧牲品	183
	（二）孤獨者的結局	184
第六節	余允抗在理想與商業之間徘徊	187
	（一）從有訊息的娛樂到完全的娛樂	187
	（二）人鬼鬥法與人的深層恐懼	189
	（三）用愛心做人	190
第五章	新浪潮的貢獻與影響	192
第一節	作者、類型與其它	192
	（一）作者與類型	192
	（二）新浪潮、台灣新電影與第五代	194
第二節	新浪潮的貢獻與影響	195
	（一）集體創作與資料搜集	196
	（二）實景拍攝、美術指導、現場錄音及摒棄 「罐頭音樂」	197
	（三）獨立製作的興起與電影市場	198
	（四）類型多元，敢闖題材禁忌，在敘事方法 與主題上有突破	199
	（五）對香港影視工業的影響	202
	（六）將香港電影引向國際及影視教育	204

參考資料

新浪潮導演訪問材料	206
新浪潮影片片目	208
中文參考資料 -	223
書籍類:	223
專刊、期刊、雜誌類:	225
英文參考資料 -	227
Books :	227
Serials:	229
Theses / Dissertations :	230
履歷 (CURRICULUM VITAE)	231