

《胡金铨与《侠女》》

图书基本信息

书名：《胡金铨与《侠女》》

13位ISBN编号：9787309108795

出版时间：2014-9

作者：(新加坡)张建德

页数：226

译者：张汉辉

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《胡金銓与《侠女》》

内容概要

胡金銓的《侠女》是首部在国际电影节上获得认可的华语电影(荣获1975年戛纳电影节的技术大奖),影响深远,启发了无数武侠片创作,包括李安的《卧虎藏龙》。本书是对这部经典电影的首部研究著作,填补了多年来学界对它的严重忽视,并对它进行了多维度的解读(如精神分析和文本细读)。作者探讨了人物关系中隐含的心理症状和寓意,并认为电影的重要性在于描绘了女主角的女性主义欲望。作者还分析了影片作为动作片的形式、作为创作灵感和主题的“禅”。就此而论,本书指出《侠女》是一部不同寻常的作品,它企图超越电影本身的类型限制,达到普世的超验性高度。

《胡金銓与《侠女》》

作者简介

张建德《Stephen Teo》，现任新加坡南洋理工大学黄金辉传播与信息学院广播与电影研究系主任。张建德研究香港电影多年，其著作包括《杜琪峰与香港动作电影》、《香港电影：额外维度》、《王家卫》、《胡金銓与《侠女》》及《中国武术电影：武侠传统》等。除教书、写作外，他也涉足电影制作、放映等多个领域，包括20世纪80年代中期自主拍摄多部短片，还曾为日本山形国际纪录片电影节担任策划工作。

张汉辉，笔名连城，杂志编辑，影迷，译者。主要译著有《小津》、《乡关何处贾樟柯的故乡三部曲》、《日本恐怖电影》及《日本电影大师》等。

《胡金銓与《侠女》》

书籍目录

鸣谢

第一章 导言

第二章 蒲松龄和蜘蛛

第三章 鬼怪和观看的欲望

第四章 引诱和政治，打斗和逃亡

第五章 闹鬼将军府的战斗

第六章 禅的结局

第七章 结语

演职人员表

导演小传

电影年表

译名对照表

参考文献

附录一 《聊斋志异》中《侠女》的故事梗概

附录二 叙事和主题表

附录三 张建德论胡金銓

译后记

《胡金铨与《侠女》》

精彩短评

- 1、胡导看到这种解读一定会大笑一场。
- 2、本书作者精神分析理论分析侠女，基本隔靴搔痒，词不达意。甚至有些地方自说自话，故作惊人之语，并缺乏论证，殊不可解。例如对蜘蛛的解读，说什么宇宙蜘蛛等等；对欧阳年与顾省斋关系的解读附会到原著中顾省斋与狐狸精的同性恋关系，非常可笑；杨姓对欧阳姓的抗衡看不懂；在竹林大战中石与杨互相配合暗示了一种隐喻性的性结合或类似于做爱这样的解读雷死人不偿命；石问樵因为扮成瞎子就被解读成杨慧贞命运的盲目追随者。还有很多，手机打字好累，算了。
- 3、深文周纳，过度解读之范本。看来搞学术也是“不是东风压倒西风，就是西风压倒东风”。读完才发觉，此书作者原来才是书中提到的那只肥硕的庞大得“黑寡妇”蜘蛛。
- 4、怎么欣赏一部电影 尽管书中有些地方我觉得写的太晦涩而且有过度解读的嫌疑 尤其写蜘蛛那章 整体还是有启发 电影我还是看的太粗了 回头再看一遍吧 另外其实影评 就写电影本身不好吗 各种引用真是有点奇怪 比如什么荣格雅典娜 不是一回事啊
- 5、摘：托多罗夫奇幻三条规定：1奇幻文本使读者视主人公的世界为活生生的，并在事件描述的现实与超现实解释之间产生犹豫。2主人公也要表现这种犹豫，犹豫成为主题之一。3读者须根据文本采取特定态度，抛弃寓言式的和诗意的解释；“诡异奇幻fantastic-uncanny” & “超自然奇幻fantastic-marvelous”
- 6、穿凿附会，学术论文的通病
- 7、在国图跳着翻了大半本 读不下去 倒是附录里面聊斋的原文读来挺有趣
- 8、西方视角
- 9、本书有一个致命的错误，就是全篇都在用西方的哲学理论解析本片，而罔顾本片的内核是属于东方的儒释道精神，读来颇为尴尬。
- 10、書中很多錯誤 感覺作者沒有做很多功課 內容並不是太精彩 如果有本書是寫有關山中傳奇或空山靈雨 不知道有多少
- 11、一部电影写一本书，主要以精神分析视角切入，有些解读还是贴切的，但因为自己对理论部分也不甚懂，所以无法做出一个客观的评价。书很薄，后面大部分是资料，大陆出版的胡金铨研究专著还是挺少的，能找到一本就多看一本，总能学到东西。
- 12、《胡金铨與〈俠女〉》：我願意相信優秀而深刻的電影之中，導演對每一個細節的把握都是尤其內在的深刻含義。但是對於過度的解讀與穿鑿附會就無法苟同（這種情況多發於姜文大導演及其粉絲羣體中，其實一毛錢都不值的東西你硬要強行嘴王把他說的天花亂墜我也是沒有辦法。）雖然如此，這些視點下的文字亦不失為重新理解影片的角度，並作為自己的參考資料。此書中的穿鑿附會、過度解讀什麼的就不說了，讓我不太能接受的是這本書一共200來頁實際內容其實不到一半兒啊。。。英漢對照表竟然都佔了十幾片子的頁數，縱然灑家英文不好，你也不該如此待我啊。
- 13、对于男女主角的“性倒置”的讲法，觉得可以一看。另不喜欢作者对于蜘蛛这个意象的过度解读。
- 14、阅读此书过程中，就预感到作者在卖弄佛洛伊德的精神分析理论，却有些过分迁套的嫌疑，难怪评分这么低。不过本书却并非没有讲到儒释道的文化，后面的附录里有提到。作者之所以援用佛洛伊德，可能是为了拔高《侠女》的“反男权中心主义”议题。这些统统不是本读者在意的问题，作者所提出的“《聊斋》哥特风格”也没有那么充满创意，即使它可以用来解释华语电影中的中古风与器械奇观，最让人困惑与感兴趣的地方在于作者提到的香港华语电影所呈现出的古装风貌与冷战期间其他国家电影的不同，这里面是否存在着中国人与西方世界观的根本区别，从而使得在面临共同的危机时所采取的方式策略的不同。
- 15、西方视角下佛洛伊德式的过度解读 3星半 也算一种补充
- 16、较西化的阐述，有的地方牵强了点，翻译也同样别扭。
- 17、相当不好，各种陈谷子烂芝麻的过度解读，偶有能看的部分都是摘引了《胡金铨电影做法》等别人的东西。这种东西还译过来作甚？太不环保鸟。

1、我对胡金铨《侠女》这部影片的困惑直接来自于观影体验。影片放映的时候，有许多片段引起影厅中在场观众的笑声，当然其中确实有胡金铨特意安排的轻松段落：比如顾母一而再再而三地督促儿子考取乡试，尽早成家立业的世俗对话。这般意见早就成为年轻观影者生活的一部分，同时胡在此处指涉的是儒生的那种理想主义、“有道则见，无道则隐”的清高姿态（虽然我认为胡金铨对儒生的批评在影片中更为有力和重要）。对于现代社会个人所追求的自由和本真来说，这是会心和解嘲的笑。但另几处笑点集中在慧圆大师出场的段落——尤其是最终一战，一部分的缘由可以理解为僧人的形象已经在武侠类文本与电影中高度符号化，其中不乏类似儒生几近迂腐的特质，“施主，放下屠刀，立地成佛”这样的话一出口，佛教的世俗化现状让他们的说教更有反讽的意味。但慧圆被偷袭后流出金色的血液，肯定会让观众直呼“不科学”，慧圆的（武功极强）绝对存在到达了一种（非人的）荒谬的地步，无怪乎台湾作家马国光曾指此片为“野狐禅”。这恰恰是我观影时的疑惑，慧圆作为贯穿全片的重要角色，胡不但树立了他“无敌”的形象，还通过各种当时极为难得和大胆的表现手法演绎了高僧坐化的场景，用意何在？《胡金铨与《侠女》》一书，帮助我解决了这个困惑，并且该书还较系统地分析了整部影片的内容和主题。当作一篇学术论文来看，从方法论上来说，选择精神分析，同时兼顾涉及了女性主义文本分析，文章的思路和框架还是相当顺畅及合理的。而作为一本电影读物，如统领全篇的“蜘蛛”、“宇宙大蜘蛛”之类的阐释观点，恐怕最令读者们不满。所引用的弗洛伊德和荣格，对他们相对陈旧的观点也缺乏更精细的说明。而更大的问题在于，作者太过依赖作为母题的“蜘蛛”意象，而且期望它能在符号的意义上引导贯穿整部影片。我想没人会怀疑作者把“蜘蛛”提炼到母题的高度，不可否认至少在影片的前半部（或者说上集，而笔者观看的是4K修复184分钟不分集版），“蜘蛛”起到了至关重要的作用。但我认为，关于“禅”这一主题的着墨，被“蜘蛛”的阐释冲淡不少，而“禅”这一直接而根本的，并有着导演个人色彩的主题，显然更值得一说。本书全篇的另一处要点是，《聊斋》中《侠女》篇和胡金铨电影作品《侠女》的紧密联系。作者欲将这两种形式处理为文本与影像之间的互文，他认为电影根本上还是原著文本的一次“变奏”，并且提出了男女主角“性别模糊”的观点。这是很有意思的，虽然我不认为电影文本和原著之间的关系是界限模糊的，但若我们并不拒绝这个观点的话，回看电影中的片段，不乏这样的指涉和暗示。比如欧阳年和顾省斋的初见，比如杨慧珍的乔装。但有一点需要注意——真正重要的是什么？电影并没有在欧阳年被侠女除掉，化成狐狸原形后结束，虽然前半部影片花了很大力气渲染灵异奇幻的氛围，但同时胡金铨也已经做足准备让《侠女》成为一部他自己的作品，而不仅仅是《聊斋》的改编。电影《侠女》终究比志异传说承担了更多的内容和意义，其一是带入明确的历史背景（胡经常利用这点），其二他引入了慧圆——“禅”这个要素。一方面，胡的《侠女》是完全现实的，它是一个儒生、一位侠女和其他隐姓埋名的流亡者跟朝廷恶势力的一场对抗（正邪之战）。另一方面，他拓展了一个“超越性”的结尾，而这种超越并非神怪之类，而是佛教的悟道和指引。（虽然书中也有介绍，在不少影评人看来，这个“尾巴”属于多余，破坏了整部片子的叙事，使得影片并不完美。）所以影片并非一定要以蜘蛛作为全篇的唯一母题，“禅”也同样重要——而太阳这个意象同样可以成为禅的符号。如果说，《侠女》的下半集没有上半集的进展和铺陈是无意义的。很有意思的对比是，反之，上集是一部相当独立“完整”的影片，如果没有下集的内容，《侠女》又会是一部怎样的影片？会被人们如何评价？它是不是就只是一部源自聊斋的神怪武侠电影？会不会逐渐被人们遗忘？从类型来说，香港的武侠片和功夫片应该是大陆观众接触比较早、比较广泛的一类电影，毕竟从儿时电视里就不乏这类影片的不断播放。然而这么多年后接触胡金铨的影片，还是给人极大的震撼，它包含了超出“武打”和“功夫”太多的东西。门达众人一战后，顾省斋在墙头挥动羽扇一路狂放大笑（笑得令人发毛），得意于自己的机关妙计，可之后镜头一转，这位书生的本性立即活跃地显现了——看到满地都是伙伴和敌人的尸体，他忽的惊慌失措。儒生是胡金铨影片中经常出现的角色，而胡金铨其实在几部影片中展现了儒生“多元”的形象，相比之下《侠女》中的儒生并不那么正面，反倒是导演的辛辣令人难忘。最后，关于影片的主题，还有一点困难在于，慧圆的坐化之前，对许显纯进行了致命的攻击（至少是间接地），另他精神错乱坠崖而亡，此外还杀掉了两名手下。而杀生是佛家大戒，这是否和全片中慧圆的形象最终形成决然的对立？而最后大师的“一指”，我们还能给出怎么样的解读？如交响曲的尾声一般，《侠女》一再用冲突和对立将影片引向高潮，就在观者以为该“全片完”之时，影像却出人意料地继续流淌。这般带着“困难”的结局，一方面十分激进：正义有着无法沾染的绝对性的力量，仿佛这股力量并

《胡金銓与《侠女》》

不属于“这个世界”，另一方面这个结尾又十分混沌，“禅”和“善”究竟是怎样的？这个问号背后牵连着的正是千百年来正与邪无休无止、并不停息的较劲。9.12.2015 11.28.2016改

《胡金銓与《侠女》》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com