

《倩女幽魂》三十年

鄭政恆

1987年，程小東導演、徐克監製的電影《倩女幽魂》公映，至今恰好三十年。當年電影的票房成績頗佳，評論也肯定，更掀起古裝鬼怪片的潮流，《倩女幽魂》是新藝城出品，電影工作室攝製，集合鬼怪、喜劇、愛情、武打四種類型元素於一身，糅雜古典與現代，嚴肅正經與通俗胡鬧互通有無，在類型片的開拓上，別具時代意義。

《倩女幽魂》是舊题目的翻新再造，故事原本來自蒲松齡《聊齋誌異》卷二之〈聶小倩〉。1960年，李翰祥將小說改編為古裝文藝電影，片名卻借取自鄭光祖的元代雜劇《倩女離魂》。

徐克和程小東重看了李翰祥的舊版，就決定開展新計劃。阮繼志和徐克主力編寫劇本（阮繼志憑本片得台灣金馬獎最佳改編劇本獎），程小東就負責場面設計，而徐克顯而易見是全片的中心人物。

現代轉化與文武並存

《倩女幽魂》一開始的視覺風格就相當唯美，但也以離奇開局教人心生懸念。片名一過，主題曲〈倩女幽魂〉立刻響起，張國榮飾演書生寧采臣，以喜劇方式出場，路上遇雨，看別人打打殺殺，到城鎮收帳，帳簿卻因大雨弄濕而無法查考，他也只好留宿荒山野嶺的蘭若寺。短短的開局，就可見寧采臣只是一介柔弱兼有點迂腐氣質的小人物，而《聊齋》原著的科舉書生，在李翰祥的《倩女幽魂》一改而變為收帳人，徐克也順理成章照單全收，可見當年兩代影人對故事作現代轉化的意圖。

蘭若寺一段，以武打開始，二話不說以動作場面娛樂觀眾，也帶出午馬飾演的燕赤霞。而蘭若寺外，寧采臣為聶小倩的琴音所吸引，人鬼戀情又立刻成為電影的中心情節。相對於李翰祥的文人感觸，徐克大大提升了燕赤霞在敘事中的地位，俠士與文人幾乎平起平坐，武俠化的改編策略，化解了才士佳人的文縷縷頭巾氣。

三個主要角色中，聶小倩遊走於樹林、寺內、寺外，燕赤霞和寧采臣就徘徊於人間、荒野甚至鬼域，燕赤霞是好身手的粗豪劍客，王祖賢飾演的聶小倩，本來出自官宦世家，死在路途，屍骨埋在老樹之下，因此為陰陽怪氣的千年樹妖所操控，勾引男人，吸取陽氣，電影開始時聶小倩是紅顏禍水（Femme Fatale），但一切都是身不由己。

俠客、癡男、怨女

《倩女幽魂》是現代人對古典世界的再度借用和重構，徐克的一番話經常被人引述：「近百年的中國經歷太多動亂了。不錯，我的影片比較多以動亂時代為背景，連《倩女幽魂》、《笑傲江湖》亦如是。可能這是我自己作為海外文化工作者心結的外露，也可能和香港近十年處於不安的狀態有關。」（「既是末世，又是創世的開始」——專訪徐克），見《明報月刊》1992年10月號）

《倩女幽魂》的時代背景不太明確，但顯然官府有太多兇惡捕頭和貪官污吏，不可信任，而兩個重要角色，表面上看是一儒一道，各為互補，但傳統哲理思想跟片中人物的思路，未必可以簡單對應，需要另作梳理。

寧采臣是一介儒生，但他沒有以考取功名仕進為途，他只不過是表面尚算繁榮的商業社會中的一道清泉，他是一個簡單好心人，他相信的是愛心，不以力服人，而以理服人，正是小市民的大眾道德。

可是電影中更有意思的角色，還是燕赤霞。燕赤霞是道士，法力和武力高強，一再拯救書生寧采臣的小命。他原是最恨貪官污吏的辣手捕頭，因奸臣當道退隱成為道士，自是一介江湖俠客。

《倩女幽魂》中的燕赤霞，是豐富多面的人物，佛道思想混雜，一時用道術制勝，一時又用《金剛經》克敵，不住強調心靜有佛。他相信正邪不兩立，邪不能勝正，他的心性充滿正氣，行事卻是詼諧百出。他相信人鬼殊途，卻盡力玉成寧采臣和聶小倩一對人鬼愛侶。燕赤霞自言，在人前是鬼，在鬼前是人。人鬼難分，他不想過問人間世事，避開江湖，修身養性，力敵群鬼，凡心中有避世之思，退隱中又見進取之道。

《倩女幽魂》的世道不靖，正是一個荒謬世界，俠客、癡男、怨女三人，自求我道與個人幸福，當然在嶄新的電影世界中，再沒有傳統小說故事的團圓喜慶了。

視聽之娛

《倩女幽魂》的動作場面，可見程小東場面調度的功架，喪屍、樹妖巨舌和黑山老妖的地府等呈現的特別效果，就可見徐克的想像力。

《倩女幽魂》除了有三個正角、三個歹角（樹妖、小青、老妖），還有三首歌曲，這三首歌曲正好反映或襯托三個主角的內心世界。三首作品都是黃霑包辦曲詞，同時獲得最佳原創電影歌曲提名，最後由〈黎明不要來〉勝出，堪稱佳話。

主題曲是張國榮演唱的〈倩女幽魂〉，從「找痴痴夢幻中心愛，路隨人茫茫」一句可見寧采臣的年輕人形象。燕赤霞我自求我道的精神，在片中由黃霑演唱的〈道〉，最見本色精神。至於葉蓓文演唱的〈黎明不要來〉就襯托聶小倩和寧采臣的愛情，「現在浪漫感覺，放我浮世外」。

《倩女幽魂》的服裝、美術、形象設計也十分突出，奚仲文就憑本片得到香

港電影金像獎的最佳美術指導獎，大概六七年前，我訪問過奚仲文，他談到本片時說「徐克對《倩女幽魂》的製作要求傾向藝術性和視覺性，不用太多考據。影片匆匆開鏡，沒有全盤的計劃，有些元素還是東拼西湊，例如有些衣服從王童的《策馬入林》那裡租借過來。影片的視覺風格則參考了小林正樹的《怪談》（1964）。」（〈奚仲文談武俠美學〉，見《Cue 電影生活誌》第8期，2011年1、2月號）他也說過曾將三宅一生、Kenzo、東洋時裝套入片中。

後話：美夢似路長

《倩女幽魂》中，張國榮的演出固然出色，依稀是涉世未深的少年郎君，至於王祖賢就是兼有美艷與幽怨的氣質，楚楚可憐，教人憐惜。午馬的演出也有重要意義，《倩女幽魂》的燕赤霞一角堪稱為午馬的代表演出，當年他更奪得金馬獎最佳男配角獎。《倩女幽魂》相當成功，三年後的《倩女幽魂2之人間道》偏離前作故事，但寧采臣還是張國榮，燕赤霞還是午馬。

從蒲松齡的原著〈聶小倩〉到李翰祥的古裝片《倩女幽魂》，又從徐克監製的三集《倩女幽魂》和動畫片《小倩》到2011年葉偉信的《倩女幽魂》，文本重重改編，整個來龍去脈，形成複雜的相互指涉，離原著也愈來愈遠。

然而，葉偉信的《倩女幽魂》回歸八十年代，風格和節奏都有舊日氣息，主位也從寧采臣轉到古天樂飾演的燕赤霞，還要加一段《倩女幽魂》「前傳」，可是電影還是新不如舊。

2015年，香港舞蹈團改編徐克的《倩女幽魂》為大型舞劇《倩女·幽魂》，伍卓賢將電影配樂重新編曲，配合舞蹈。2017年6月，《倩女·幽魂》再度於香港文化中心大劇院上演，且看舞蹈演出創作人怎樣與電影對話了。

鄭政恆

影評人、書評人。著有《字與光：文學改編電影談》、詩集《記憶前書》及《記憶後書》。