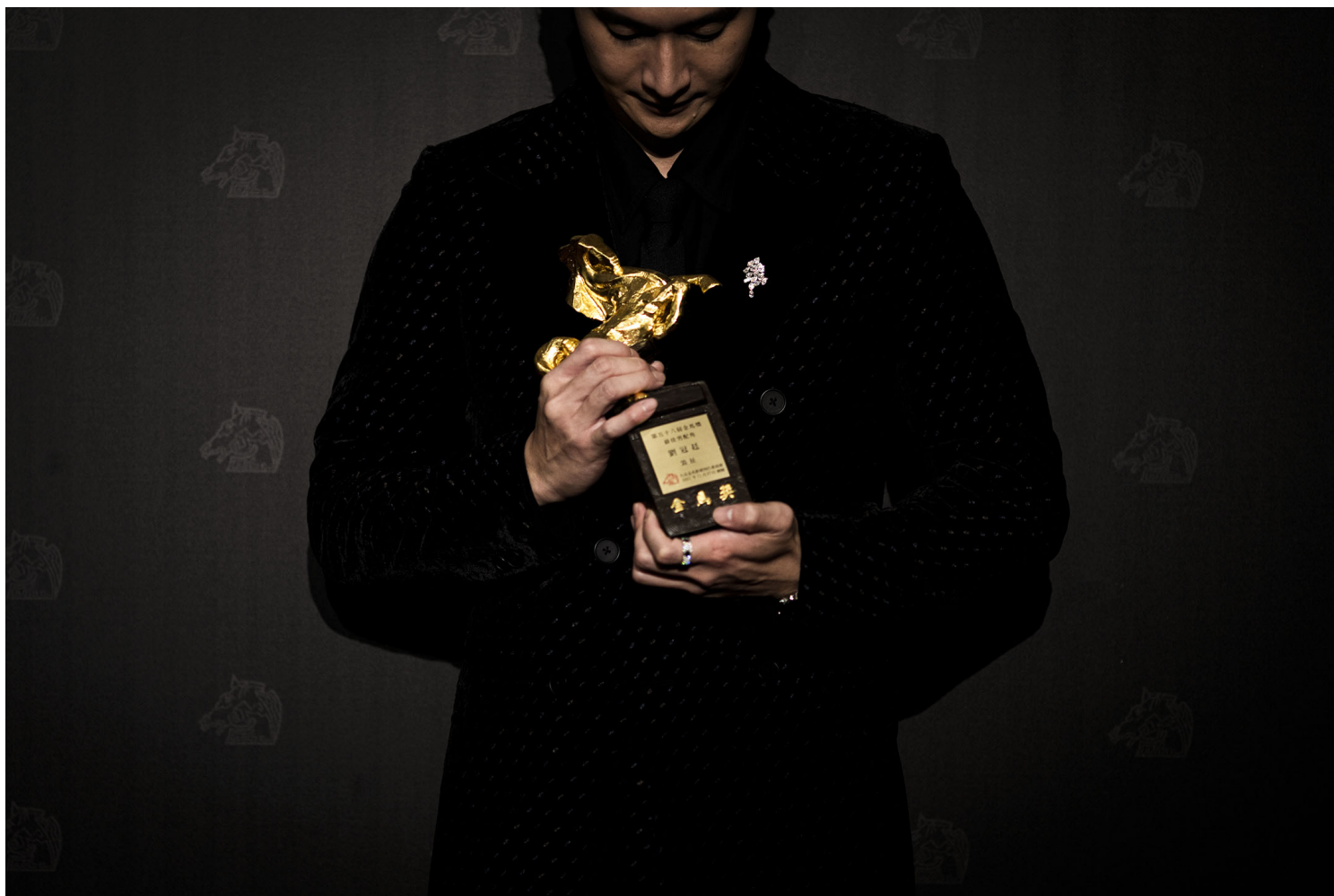

第58届金马奖 风物 深度

香港评审眼中的今届金马奖：台湾评审们都来问我一句话

在未来，台湾的金马奖、金马影展，很可能是后运动时代香港电影在华语世界里最可靠的出路。

2021年11月27日，一座金马奖在最佳男配角刘冠廷手上。摄：陈焯辉/端传媒

特约撰稿人 卓男（香港电影评论学会会长，本届金马奖复选及决选评审） | 2021-11-30

金马奖

第58届台湾金马奖在一片掌声中刚于周日圆满落幕，得奖者固然开心兴奋，落选者也抱着“提名也是最大的

嘉许”的心态参与，无论现场或庆功宴上，均洋溢着温馨动人的“一家人”气氛，突显金马奖对电影业界本身的意义：团结及鼓励每位默默耕耘的台前幕后工作者。我觉得近年被中国全面“抵制”的金马奖，反而有一个自我沉淀和净化的机会，重新审视和确认自己的位置，凝聚出更强大的力量，将一群热爱台湾电影的工作者吸引在一起，一期一会，共生共勉共提升。

颁奖礼历时四个多小时，但艰巨的评审工作，早于今年7月已经展开，中间经历长达一个多月的初选、一个月的复选及半个月的决选，至11月27日当天下午四时才得出全部结果。漫长的评选过程，其中复选及决选两个阶段，是需要安排评审亲临合符电影放映规格的试片室观赏全部影片，之后才进行复选及决选的会议，会议一般长达七至八小时，远比一个颁奖礼的时间更长。由于金马奖的奖项数量多达23个，分影片类及个人类，评选的过程是外界难以想像的仔细、严谨，而且过程绝对不受任何形式的干预——即使金马奖主席亦无权介入评审团的决定，评审也绝不理会任何意识形态或政治立场，纯粹地秉持“以戏论戏”的态度。

这正是金马奖多年来享誉华语电影界的重要原因，它的公信力就在评审的过程中彰显出来，“公平、公正”形象深入民心，所以每位华语电影人都视获得金马奖为电影事业上的最高荣誉。

评选过程是外界难以想像的仔细、严谨，而且过程绝对不受任何形式的干预——即使金马奖主席亦无权介入评审团的决定，评审也绝不理会任何意识形态或政治立场，纯粹地秉持“以戏论戏”的态度。

电影《美国女孩》阮凤仪(新导演_原著剧本)、庄凯勋(颁奖人)、方郁婷(女主角_新演员)、林品彤(演员)、林书宇(监制)、苗华川_马君慈(制片人)、杨迦安(出品人)。图：金马奖执委会提供

台湾片制作成熟，类型更趋多元

今年台湾的剧情片在商业类型上更见多元，制作水平也更趋进步成熟。青春魔幻爱情的《月老》、警匪悬疑／灵异的《缉魂》、《复身犯》和《诡扯》，纷纷大洒金钱在美术设计和视觉效果之上；青春仇杀的《青春弑恋》、《该死的阿修罗》，贴近时下年轻人的生态和心态；关于母女和婚姻的亲情片《瀑布》、《美国女孩》和《修行》，颇能引起普罗观众共鸣；爱情苦情片的《当男人恋爱时》和《我没有谈的那场恋爱》，触动男男女女泪腺，深得观众欢心；赛车片《叱咤风云》，多场赛车场面也拍得紧凑惊险，足可媲美叱咤多时的香港赛车电影《头文字D》。

整体来说今年的剧情片交出了亮丽的成绩表，娱乐性高又容易入口，予人百花齐放之感。不过，论到言之有物、情感细腻的，我较为满意的只有《美国女孩》和《修行》，反而香港的《浊水漂流》、《少年》、《花果飘零》更能触动我。

对于今届金马奖的赛果，我是满意的。15位评审在8个多小时的会议中，商议的时间较争议的时间多，争持不下讨论得最久的，是最佳剧情片、最佳导演、最佳男、女主角和最佳原著和改编剧本六个最重要的大奖。因为大家都仔细观赏过全部入围电影，讨论时惯常会逐一点出每个候选者的优点和缺点，然后各自在心中盘算衡量再投票决定。

23个奖项中，《花果飘零》的罗卓瑶获最佳导演，《浊水漂流》的李骏硕拿下最佳改编剧本（我另一个心水是《修行》），《时代革命》成为最佳纪录片，都是我在赛前最希望见到的结果。而其余20个奖项成为台湾电影的囊中物，仿佛每个奖项都恰如其份找到它自己最佳的得奖人似的。

2021年11月27日，《瀑布》获金马奖最佳剧情片。摄：陈焯辉/端传媒

《瀑布》在意义上较情感偏向个人经历改编的《美国女孩》，在视野和格局上都更大，即使《瀑布》的瑕疵稍多，但它是属于2021年当下这个COVID-19肆虐的大时代。

今年外界对金马奖的结果普遍反应满意，事后听到反应最多的是为何《瀑布》赢了《美国女孩》。虽然我个人很喜欢《美国女孩》，也被当中由怨怼到和解的母女关系深深触动，不过我觉得《瀑布》有对应当下疫情人与人之间的关系由疏离慢慢走向融合，甚至克服病情重新出发，意义上较情感偏向个人经历改编的《美国女孩》，在视野和格局上都更大，即使《瀑布》的瑕疵稍多，但它是属于2021年当下这个COVID-19肆虐的大时代。

至于男、女主角落入《缉魂》的张震和《瀑布》的贾静雯手上，我觉得是对入行三十年以来从未得过金马奖的他们最好的强心针。张震和贾静雯不约而同都饰演病人的角色，他们不只追求形态上的神似，还掌握了病人的内在情绪和世界，满有说服力的。

候选最佳改编剧本奖的《修行》和《浊水漂流》，都是我喜欢的。前者将原来文本中的儿子视角，改为电影中母亲的角度，细描夫妇二人冰封三尺非一日之寒的婚姻关系，以极其简约的形式呈现，虽然整体略嫌单薄和单向，但我颇欣赏剧本营造出来的强烈张力。《浊水漂流》借真实的街友故事改编并加以创作，设计了很多背景不同的街友，他们的关系既近且远，既互相依靠又互相排斥，为尊严寻求公义不惜以身犯险，很贴合当下香港人的状态。最终成为最佳改编剧本的得主，也算众望所归。

2021年11月27日，香港电影《浊水漂流》获最佳改编剧本奖。摄：陈焯辉/端传媒

有限香港电影之无限面相

这是我第二次参与金马奖评审的工作，第一次是在第55届，那年担任剧情长片的初选评审，今次则参与复选及决选的工作。李安导演正是在第55届上任金马影展执行委员会主席（今年是他最后一年任期，明年将由国际著名电影摄影师李屏宾接棒），犹记得那一年报名参加金马奖的华语电影众多，单是剧情长片的部份，数量已逾200部。

不过，因着导演傅榆在台上的发言引起风波，中国和部份香港电影人（以合拍片为主）即时缺席任何庆功宴，及至后来全面宣布采取抵制态度，近年报名参加金马的中国电影已大幅减少，其中仍有零星大陆独立制作的短片、动画、纪录片报名；而香港的合拍片则消失得无影无踪，仍然依赖大陆市场的大公司并不敢越雷池半步，所以只剩一些纯粹以香港资金为主的小规模电影报名。

这个情况今年亦然，最终入围决选的香港电影只有寥寥几部，不过水平都算甚高，包括剧情长片《浊水漂流》、《鬼同你住》、《花果飘零》及《少年》，剧情短片《巴基之诗》、《天下乌鸦》，动画片《极夜》，以及最受外界瞩目的纪录片《时代革命》。2019年香港经历反修例运动，加上2020年初起因防疫理由的封关、限聚，导致包括电影业、戏院业等各行业处于半休止状态，电影制作量大减是无可避免，而

完成摄制的作品则在议题上更具社会性，关注的面向更多、更深刻，其中不少更直接与香港的社会运动有关。

2021年11月27日，《少年》导演任侠。摄：陈焯輝/端传媒

近年报名参加金马的中国电影已大幅减少，其中仍有零星大陆独立制作的短片、动画、纪录片报名；而香港合拍片则消失得无影无踪，仍然依赖大陆市场的大公司不敢越雷池半步，所以只剩一些纯粹以香港资金为主的小规模电影报名。

以露宿的瘾君子街友争取个人权益与尊严为题的《浊水漂流》，“政府做错事就要认错”，吴镇宇饰演的辉哥要求政府公平对待否则誓不罢休，以至最后他自焚也宁死不屈的态度，明显有创作者对社会运动的隐约回应。讽刺香港楼价居高不下的《鬼同你住》，呈现出一种疯狂失控的状态，最后一幕死神现身，站在已变成废墟／乱葬岗的香港，而豪华大宅门口挂上“Home For Sale”，明显见到陈果对香港这个家园已家破人亡的暗示。《花果飘零》借一位澳大利亚回流香港的音乐学生，在街上遇上神秘少女，一步步揭开2014年雨伞运动后香港青年人的迷惘；同时串连起导演小时候无故失去哥哥的一段个人历史，以及百多年前一

班如杨衢云、孙中山等的青年义士为追求民主所作的牺牲，诉说一个又一个触及中国、香港和澳门的革命故事。

《少年》直接将2019年反修例运动的街头抗争实况融入剧情片架构，在分秒必争的过程中见证一班年轻人同心协力为“一个都不能少”而拼尽全力，全片极具感染力。动画《极夜》写三位不同年纪的女性，面对各自的创伤如何寻找疗愈，明显要写香港人经历2019年悲壮社会运动后的创伤后遗，唯有彼此扶持和支持才可疗愈巨大的创伤。《巴基之诗》写巴基斯坦裔青年迷失在香港这个营营役役的大都会中，每天为利益投机取巧，直至遇上一位纯真的同乡少年，重新审视自己的信仰与人生。

《时代革命》以九个章节一步步交代2019年运动各个重要事件的起承转合，香港人的愤怒如何慢慢形成、累积，至最后不惜揽炒。周冠威和其他片段拍摄者如战地记者般窜入每个重要的场域和时刻，将香港人无畏无惧争取民主自由的坚持和决心巨细无遗展示世人眼前。其他未有入围但进入复选的作品，例如在金马影展上放映的纪录片《日常》，跟这场改变香港命运轨迹的社会运动也密不可分，着眼于普过人日常生活如何在无声无色中改变。

2021年11月27日，张震获第58届金马奖最佳男主角。摄：陈焯辉/端传媒

“这部片有可能在香港公映吗？”

金马奖的评选团组合向来全面，邀请业界中不同岗位和专长的电影工作者参与，如监制、导演、编剧、摄影师、美术指导、动画师、表演导师、灯光师、影评人、乐评人、策展人等，同时也会邀请台湾以外地区的人士，包括香港、日本、新加坡、马来西亚及中国（近年因前述的风波而没有邀请）等，可说是包容了广泛又多元的角度和声音，在求同存异的过程中商议出各项最佳。

今次参与评选工作共有四位香港人，包括评审团主席黄建业（电影学者、影评人、剧场导演）、张虹（纪录片导演及策展人）、袁建滔（动画导演）及我。黄建业老师移居台湾差不多半个世纪，他看电影并没有我那么强烈的香港视角，所以在他带领下的决选评审团，讨论上更加聚焦在电影本身，很少受到电影的产地或里面的意识形态影响。我作为一个亲身经历过反修例运动洗礼的香港人，审视几部入围的香港作品时，难免会从社会的脉络去切入、了解、感受，也因此会得出更强烈的看法。

每次看完题材较敏感的入围港片时，台湾评审们都不约而同问我：“这部片有可能在香港公映吗？”他们虽然未必了解香港电检条例已因《国安法》修订；但都清楚知道香港的创作表达自由已大异于从前。

在复选及决选的看片过程中，有不少私下跟台湾评审们交流的机会。印象最深刻是，每次看完题材较敏感的入围港片时，他们不约而同问我：“这部片有可能在香港公映吗？”他们虽然不太了解香港的电检条例已因《国安法》作出修订；但他们都清楚知道香港的创作、表达等自由程度已大异于从前。没错，《少年》、《时代革命》、《花果飘零》、《日常》这些完完全全关于香港的电影，在世界任何一个文明的地方都有公映的可能，就是不能在当下的香港有任何面世的机会。因为今日的香港，举凡触及雨伞运动或反修例运动的电影，虚构的剧情片或纪实的纪录片，都有被冠以“触犯国安法”的风险。

《少年》在剪接上将戏剧与街头的抗争纪录片段完美交接，以六十万港元的制作费炮制出一部紧捉运动期间少年人的精神状态的作品：对同路人满载关怀，对政权充满怒火，将营救以死明志的少女的行动，拍得紧凑入肉。香港社会上弥漫的悲情氛围充斥全片，结局时一只又一只上前紧抓着自杀少女之手的镜头，清楚带出少年人历经千辛万苦仍抱着“纵使徒劳无功，绝不无疾而终”的抗争态度，非常有力，深刻动人，获多位评审赞赏。最后入围“最佳新导演”及“最佳剪辑”两项提名，虽然遇着劲敌（分别输给《美国女孩》的阮凤仪及《缉魂》的解孟儒）而告名落孙山，但评审团对《少年》始终念念不忘。

第58届金马奖最佳导演罗卓瑶《花果飘零》（演员黎卓玲代领）。图：金马奖执委会提供

《花果飘零》关于离散的淡淡哀愁

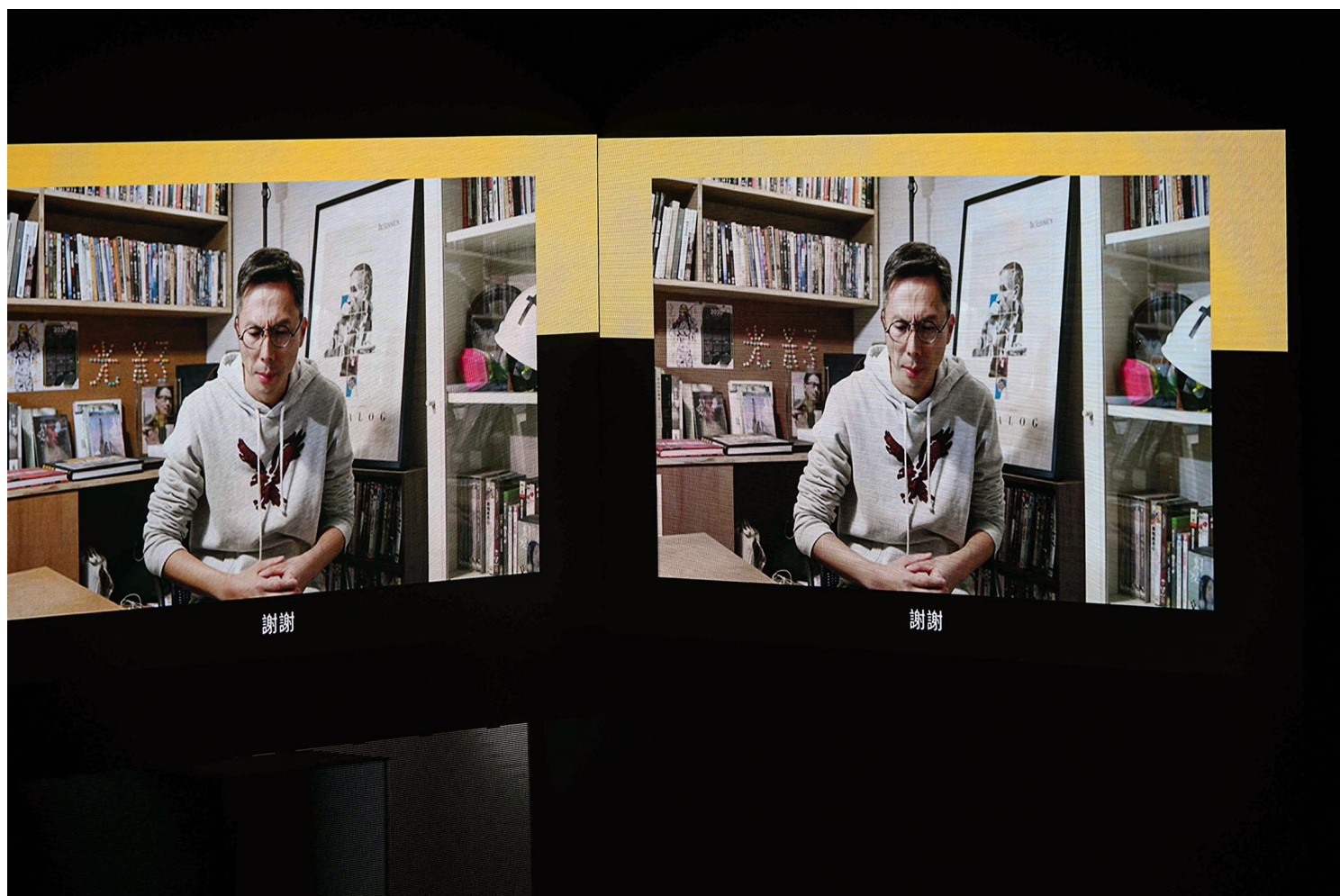
《花果飘零》秉承罗卓瑶从《我爱宇航员》（1988）、《爱在别乡的季节》（1990）、《浮生》（1996）等电影一直关心的移民、离散议题，这次以低成本且带有实验性质的手法处理，加上非职业演员的素人演出，不算是容易入口的作品。《花果飘零》的反应有点两极，有人自言未能理解个中的情绪和情怀，难以投入其中，不过亦有人觉得电影将极为沉重的离散议题拍得极有感情，充满诗意。

《花果飘零》是我个人今届金马奖中最喜欢的剧情长片，前后看了两次，可以说是情有独钟。电影借夜游的音乐学生在金钟遇上神秘少女，交叉重叠由罗卓瑶自己配音的电影人对失踪多年的哥哥的怀思，两线同时展开，而平衡时而重叠，绵密地交织出一篇渗着诗意的篇章，分别带出2014年香港年轻人在雨伞运动中所承受的创伤，面对未知的未来的诚惶诚恐；以及哥哥的鬼魂高唱《祖国歌》带出百年前追求民主、公义的义士先烈的悲苦历史。

导演借古托情，对香港、澳门两个今日遭逢剧变的城市充满沉重又伤感的嗟叹，百年的历史看来如流水，却是几许追逐理想的年轻人付出的鲜血。罗卓瑶面对非常有限的资源及创作空间，仍不忘实验的手法尝试探索开拓新章的可能，出来的成果并非容易讨人欢心，但她真挚的情感很难叫人不动容，她对自己成长的两个城市，她对年轻人奋力争取自由民主却落得家庭离散、家破人亡的结果，痛心之余寄予了无限的同情与理解，流露淡淡哀愁。一个资深的导演毋须用上花巧的技术，将自己要讲的话透过电影传达给观众，尽

见她深厚的功力及坚韧不屈的意志，犹待 取佳导演 加冕，头至名归。

百年的历史看来如流水，却是几许追逐理想的年轻人付出的鲜血。罗卓瑶面对非常有限的资源及创作空间，仍不忘实验的手法尝试探索开拓新章的可能。

第58届金马奖最佳纪录片《时代革命》。图：金马奖执委会提供

《时代革命》要走更远的路

《时代革命》由亮相法国康城影展至入围金马奖，一直备受高度关注。《时代革命》得到最佳纪录片奖并非纯粹因为它所涉及的议题，从技术而言，它有条不紊梳理出整场反修例运动的来龙去脉，将长达半年的运动的发展及走向，理出清晰的脉络，见证香港人如何由和理非慢慢接受勇武抗争，甚至亲身走上前线变成勇武抗争者，在毋须大台支配下秉持“兄弟爬山，各自努力”的理念采取“Be Water”策略，应对武力日增的警察，再到721、831、黎明行动、中大保卫战、理大围城等，一步步助不理解这场运动前因后果的（海外）观众明白香港人的愤怒及伤痛。

学者戴耀庭、评论人李怡、记者何桂蓝和多名不同岗位的抗争者的访者，提供多角度去理解整场运动的面貌，甚至探讨今后香港人的出路。《时代革命》固然有它纪录历史上的意义，其实它也为准备揭开下一页的新时代作见证的先驱。周冠威像战地记者般流窜在抗争现场，跟抗争者出生入死，他这份不畏死的勇气，跟每位手足一样值得被嘉许、被记得、被重视。这是一部但凡有良知的人看过都不无动容的纪录片，它的得奖将有机会带领它去到更远的地方，被世界更多人看到。

当2019年香港承受着巨变后，由最自由的亚洲国际都会变成被外国评价为“民主倒退”的城市，她由喧闹变为沉默，香港人内心承受巨大的创伤。有良知、有理想和有追求的香港电影人，尤其年青的一辈，都在寻找他们可以发声的出路，他们要将香港的故事继续透过电影说出来。未来的日子，台湾的金马奖、金马影展，很可能是后运动时代香港电影在华语世界里最可靠的出路。