



MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA 2019
Official Selection

BEST SCREENPLAY
In Competition

Official Selection

tiff

Toronto International
Film Festival 2019

24th **BUSAN**
International Film Festival
3-12 October 2019



32nd TOKYO
INTERNATIONAL
FILM
FESTIVAL

OFFICIAL SELECTION

International
Competition
FESTIVAL DES
3 CONTINENTS
NANTES 2019



INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
ROTTERDAM
2020

OFFICIAL SELECTION
SFFILM FESTIVAL

International
HK Film Festival
Official Selection

楊凡 電影

CHERRY
LANE

繼園臺七號



糸園臺七號

黃永玉
戊戌

榮膺第 76 屆威尼斯電影節最佳劇本金獅獎

第 44 屆多倫多國際電影節

第 38 屆溫哥華國際電影節

第 24 屆釜山國際電影節

第 32 屆東京國際電影節

第 30 屆新加坡國際電影節

第 15 屆蘇黎世電影節

第 39 屆夏威夷國際電影節

2019 年洛杉磯機動漫電影節

第 41 屆南特影展

第 18 屆馬拉喀什國際影展

第 35 屆海法國際電影節

第 54 屆維也納國際電影節

第 21 屆孟買電影節

第 43 屆哥德堡電影節

2020 年鹿特丹國際電影節

第 63 屆舊金山國際電影節

2020 年斯圖加特國際動畫電影節

第 44 屆香港國際電影節

No.7
CHERRY
LANE

楊凡電影

花生映社有限公司出品

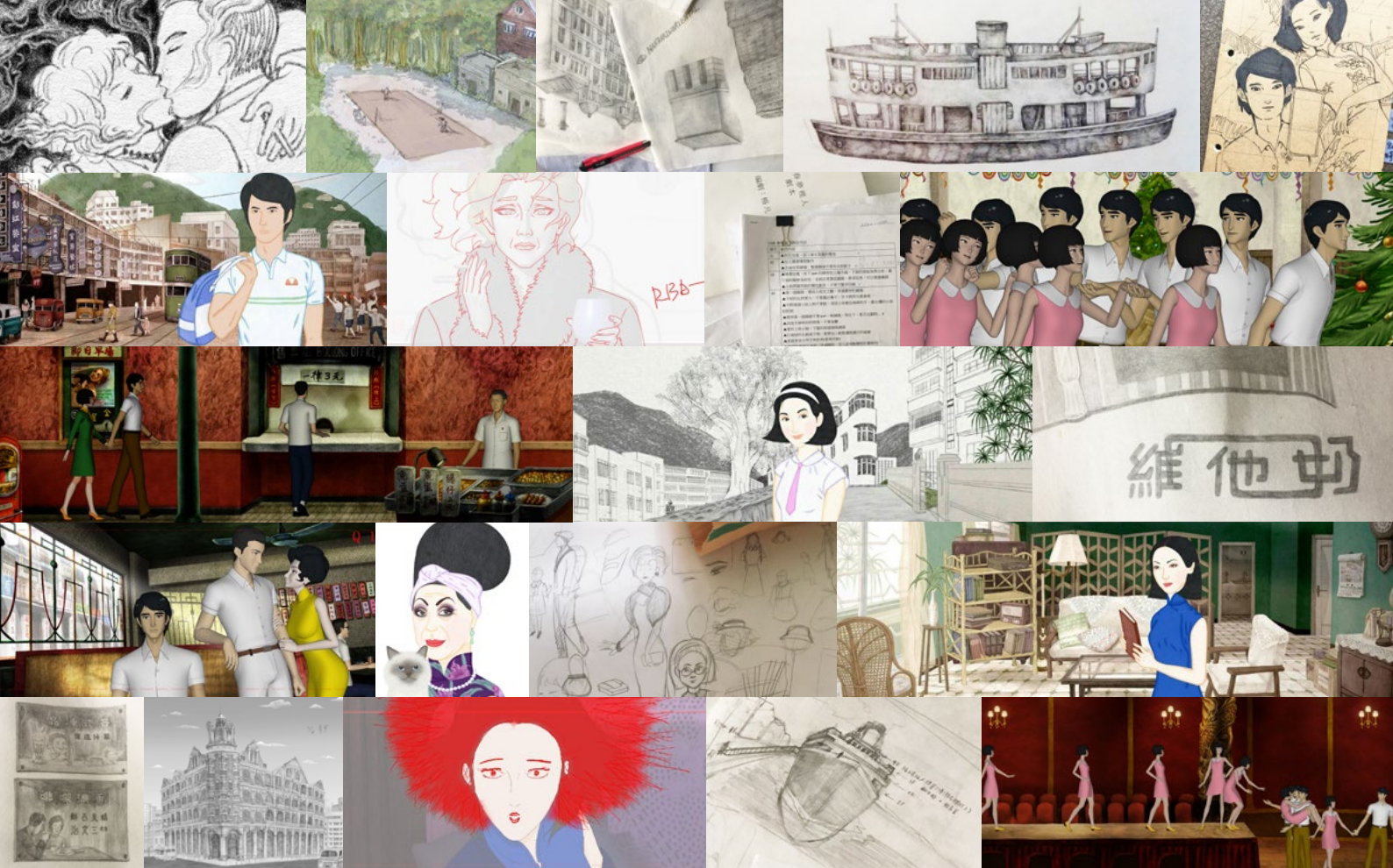


導演的話

這是一個在失落中追求愛情的故事，發生在 1967，動盪的香港。

個中包括了一切的矛盾：上下高低、傳統叛逆、聖潔罪惡、戰爭與和平，時尚與懷舊、美女與野獸，東與西、靈與慾……這些敵對的元素，在亂世中如何找到一個平和，相互共有，就只有靠文化與藝術。若能將文學美術和音樂幻化成萬千手繪圖片，而能感人，則可醞釀成我心目中的動畫。因為只有動畫，才能表達我電影中華麗後的蒼涼，亦或是一種撫傷平痕療癒人心的力量。

《繼園臺七號》是寫給香港和電影的一封情書。一個屬於昨日今天和明天的故事。一部自由解放的電影。



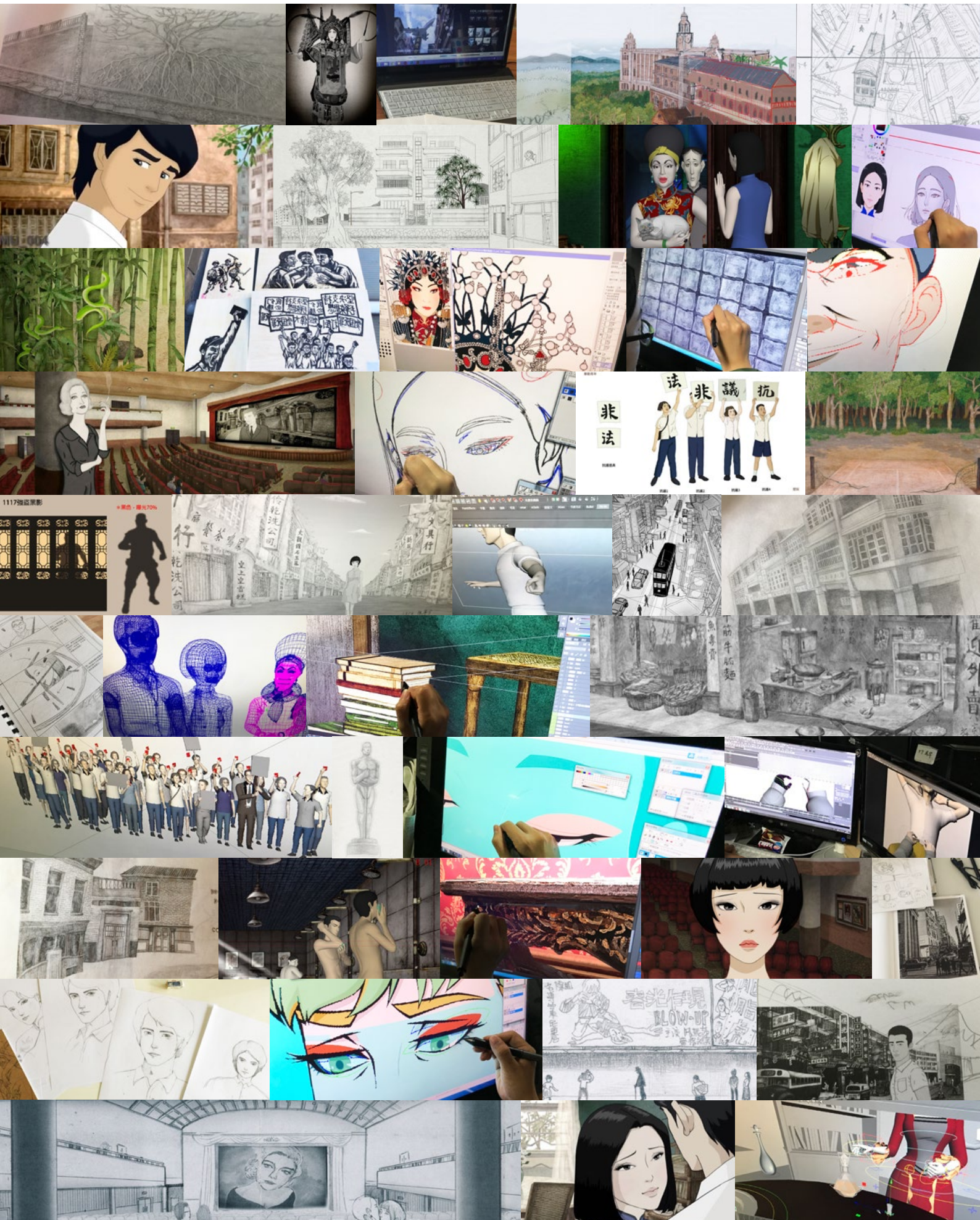
製作過程

盤古初開。

動畫師將香港的街景用碳粉鉛筆繪畫在宣紙上，然後再調配最具想像力的色彩，呈現出一個已經消逝，卻又存在腦海中的美好時光。看似立體，實無透視，既是懷舊，卻又前所未見，迷人致極。人物的設計則採用單線與雙線的平塗，取其平面的感覺，與立體感的背景互相衝撞，引發出一種矛盾的效果。影片的製作動用中港台三地上百藝術工作人員，人物的動靜，先以 3D 格式在電腦中完成，再以二維動畫手工繪製，浩大工程，獨具匠心。

音樂方面，古典與街頭並重，中西合璧，時而前衛時而懷舊，時而爵士時而京崑，一絲不苟，自成一格。幕後配音則有中港台眾星助陣，先收音，再依照表情動作繪成動畫。

影片 2012 年開始，超過七年籌備與製作，方成此舉，堪稱大成。



繼園臺七號 製作過程



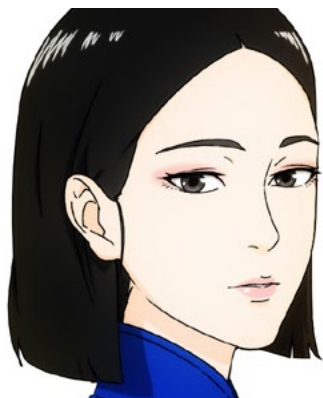
故 事

六十年代欣欣向榮的香港，在華麗中暗湧著一種不安的危機，人們又如何在這危機中尋求生存，表達自我解放。

《繼園臺七號》故事講述一對由台灣漂泊到香港的母女，虞太太及她漂亮的女兒美玲，她們和一位英文補習老師大學生子明的三角關係。子明帶着她們去看不同類型的電影。藉著黑暗中的光明，透過大銀幕獨特的魔力，揭露出一段被禁止的不倫激情。

這時正值動盪的香港 1967。

主要人物



虞太太

曾經是富於理想及革命思想的進步女性，現在則徘徊唯靈論與唯物主義之間，是台灣奢侈品委託行在香港的買辦。40多歲的她，仍然保留著所有的舊世界魅力。她已離婚並有位18歲的女兒。



美玲

虞太太的十八歲女兒，美麗任性青春無敵，屬於新時代的產品。她知道自己的本錢，絕不讓步，她知道明天屬於她。



子明

香港大學英文系高材生。嗜好打網球，喜歡看電影，參加派對，補習英語賺取學費。他對女人，男人和動物都有一定的魔法吸引力。說好聽就是《紅樓夢》中的賈寶玉，普渡眾生。不好聽則是他的口頭禪「我都可以」，博愛濫情！



梅太太

虞太太樓上的花旦。曾經滄海難為水，如今帶著一屋子的舊照片和古董，一心向佛。但是仍然不能離開塵世，仍然喜歡貓和好看的男人。



西蒙女士

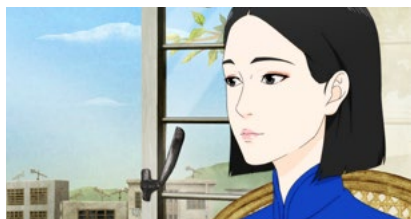
往昔法國電影大明星。子明帶虞太太在皇都戲院看早場，西蒙女士在三部經典電影中解放了虞太太。



妙玉

《紅樓夢》一書中目空一切的妙齡美尼。妙玉壓抑了一輩子的慾念，憑著書中四字真言「如醉如癡」，在夢中解脫虞太太。

聲音演出



張艾嘉（虞太太）

華語電影界的良心。從事電影工作超逾 40 年，獲獎無數，無論演出導演編劇及製作，至今仍處領導地位，並為典範。近年更為舞台及慈善做出無可言喻的貢獻，她的「果實基金會」默默耕耘三十載，更是培養年輕藝術工作者的基地。



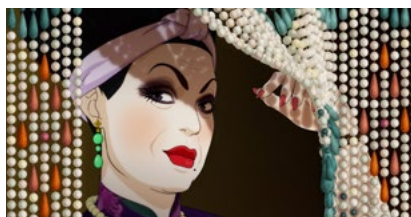
趙薇（美玲）

華語影視界無人不知曉的巨星，近年更投入導演與製作，《致我們逝去的青春》一片奠定她導演的地位，並得到國際影展的認同。



林德信（子明）

虎父（林子祥）無犬子，香港新一代作曲演唱接班人。形象英俊陽光，是為不可多得的後起之秀。



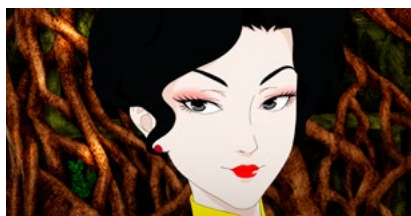
姚煒（梅太太）

白先勇譽為《永遠的金大班》，也是香港影壇最有女人味的明星。曾在楊凡電影《海上花》演出白蘭一角，氣勢逼人，至今難忘。



章小蕙（妙玉）

《桃色》中只抹香奈兒 5 號的女一號，十五年前國際影展中被譽為最有前途的新人，至今仍然萬分迷人，仍然期待第二次大銀幕的演出。



蔣雯麗（黃衣女郎）

處女作《霸王別姬》開篇飾演張國榮的母親，之後成為中國電影電視舞台上不可多得的演員。夫婿顧長衛更是中國電影的中流砥柱。



Natalia Duplessis（西蒙女士）

神秘女郎。事關演出合同，不能出示真姓大名，藝名亦與小仲馬《茶花女》繆絲女神 Marie Duplessis 相若。



吳彥祖（路易男爵）

楊凡最為膾炙人口的影壇發現，吳彥祖擔綱的《美少年之戀》突破亞洲同志電影的禁忌，《遊園驚夢》更被時代週刊選為2002年世界十大電影。沒有吳彥祖的參與，《繼園臺七號》就不是楊凡電影。



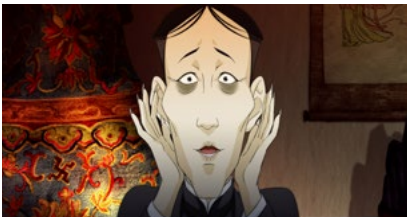
馮德倫（Steven）

《美少年之戀》的另一半，如今是國際聞名的導演。俊朗自在一如往昔，更奪得美人心-舒淇。二人在現實中的相遇相戀，一如影片中的劇情，實則人生如戲，戲若人生。



張孝全（採花大盜）

《淚王子》中標準丈夫與父親，現實生活中真正的好朋友，導演心目中盡責却有想法的演員，電影圈中不可多得的男子漢。張孝全。



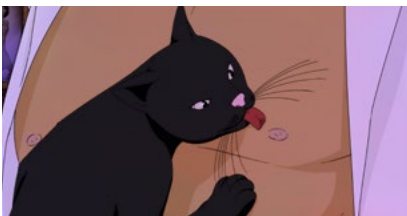
田壯壯（阿國）

中國第五代前線導演，《藍風箏》奠定國際地位，《盜馬賊》更是絕代天嬌，復刻版重現於世，轟動康城電影節。近年置力籌備新片《樹王》，重出江湖，引頸企盼。



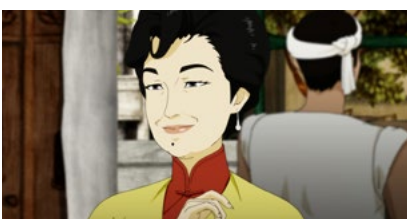
許鞍華（電車扒手）

香港電影界的代表人物，出席過無數的國際影展，獲得過無數的大小獎項，導演過無數的經典作品。40年之後，仍然漂亮地站在那裡。



陳果（黑貓香煙）

香港獨立電影代表人物，《香港製造》《榴槤飄飄》《香港有個荷里活》《三夫》……沒有陳果，香港的電影就欠缺精神，沒有陳果，電影煙花不會特別多。



潘迪華（林太太）

毫無折扣的一代歌姬，卻也是許多電影導演的最愛，王家衛的《阿飛正傳》《花樣年華》也是因為潘迪華的客串，用吳儂細語點綴了飄泊的情懷。《繼園臺七號》更播放了潘女士1962年版本的《第二春》，向香港致敬。



編 導



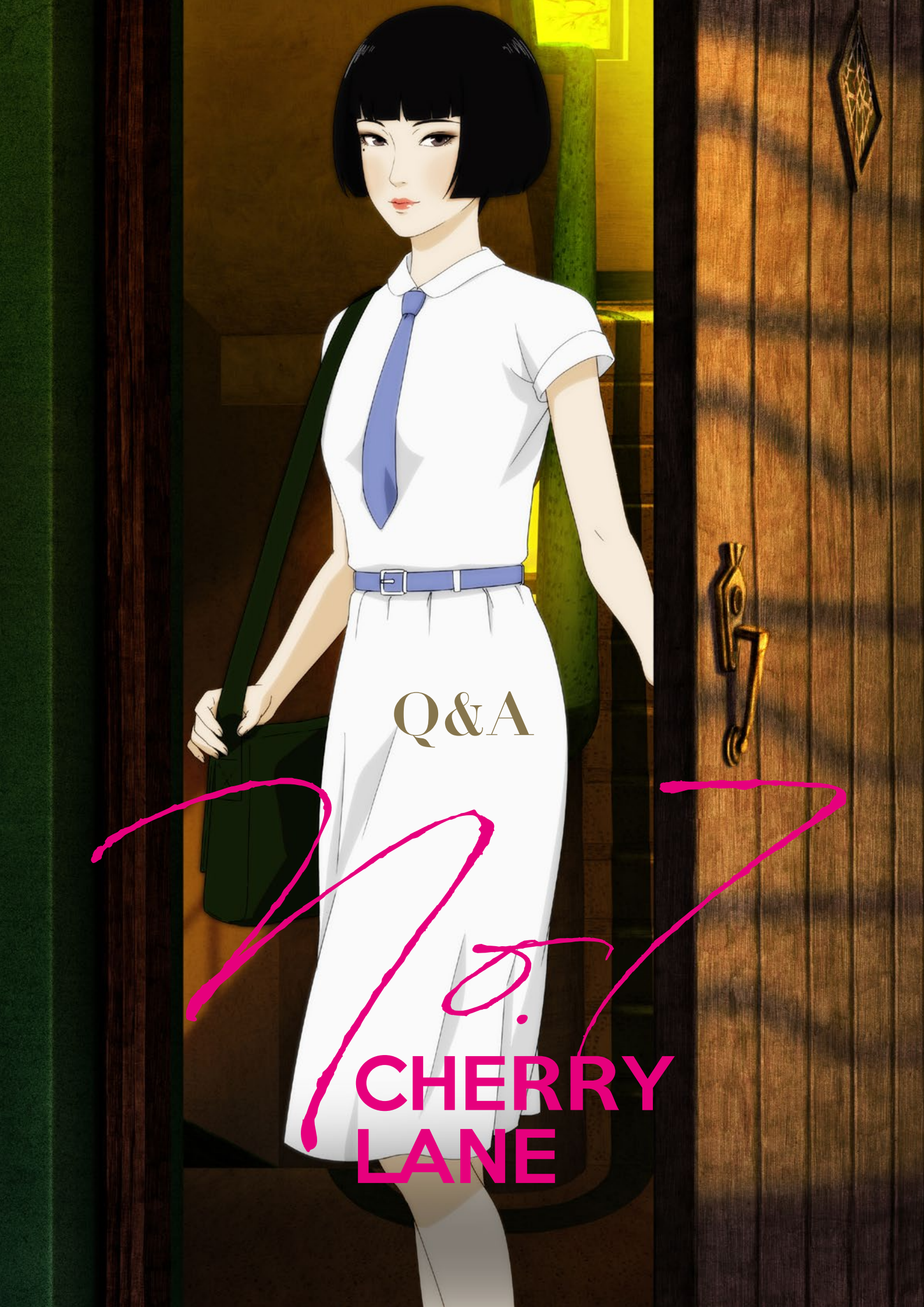
攝影 Romina Greggio

原籍湖南衡山，成長於中、港、台三地，遊學於歐美，曾致力音樂與舞蹈，回港後從事攝影及電影導演工作。攝影作品從改革開放前的中國內陸到西藏，從近代藝術文學大家到戲曲影視藝人，盡數囊括。電影則以鏡頭細膩優雅，以捕捉愛情的迷惘與淒美見稱。更以書法字畫鑑賞遊戲於各大收藏家美術館及拍賣公司，其捐贈巴黎吉美博物館之明清及大千畫品，富可敵國。近年從事寫作，著有《楊凡時間》、《花樂月眠》、《楊凡電影時間》、《浮花》、《流金》及《羅曼蒂卡》。2012年開始籌備動畫長片《繼園臺七號》，2014年開始製作，2019年完成並獲榮邀第76屆威尼斯影展，是為楊凡作品第二次入選該影展主競賽單元。

楊 凡 YONFAN

電影作品

- 1984 少女日記
- 1985 玫瑰的故事
- 1986 海上花
- 1987 意亂情迷
- 1988 流金歲月
- 1990 祝福
- 1994 新同居時代
- 1995 妖街皇后
- 1998 美少年之戀
- 2002 遊園驚夢
- 2003 鳳冠情事
- 2004 桃色
- 2009 淚王子
- 2019 繼園臺七號



Q&A

CHERRY
LANE



為什麼《繼園臺七號》？

1949年解放後，許多上海一帶居民移住在香港東部的北角。他們帶來了江南固有的文化和生活方式，在此自成一格，這區因此被暱稱“小上海”。四十年代南天王兄弟陳維周在北角致業，買了一個小山頭，在山頂上蓋建了一幢巨大的莊園，紅牆綠瓦，樓閣亭台，小橋流水，堪稱人間仙境，稱為「繼園」。山坡上則有繼園街與繼園臺。許多來自舊中國的文化人士，都曾在那裡居住，或是出沒，其中包括司馬長風宋淇和張愛玲。

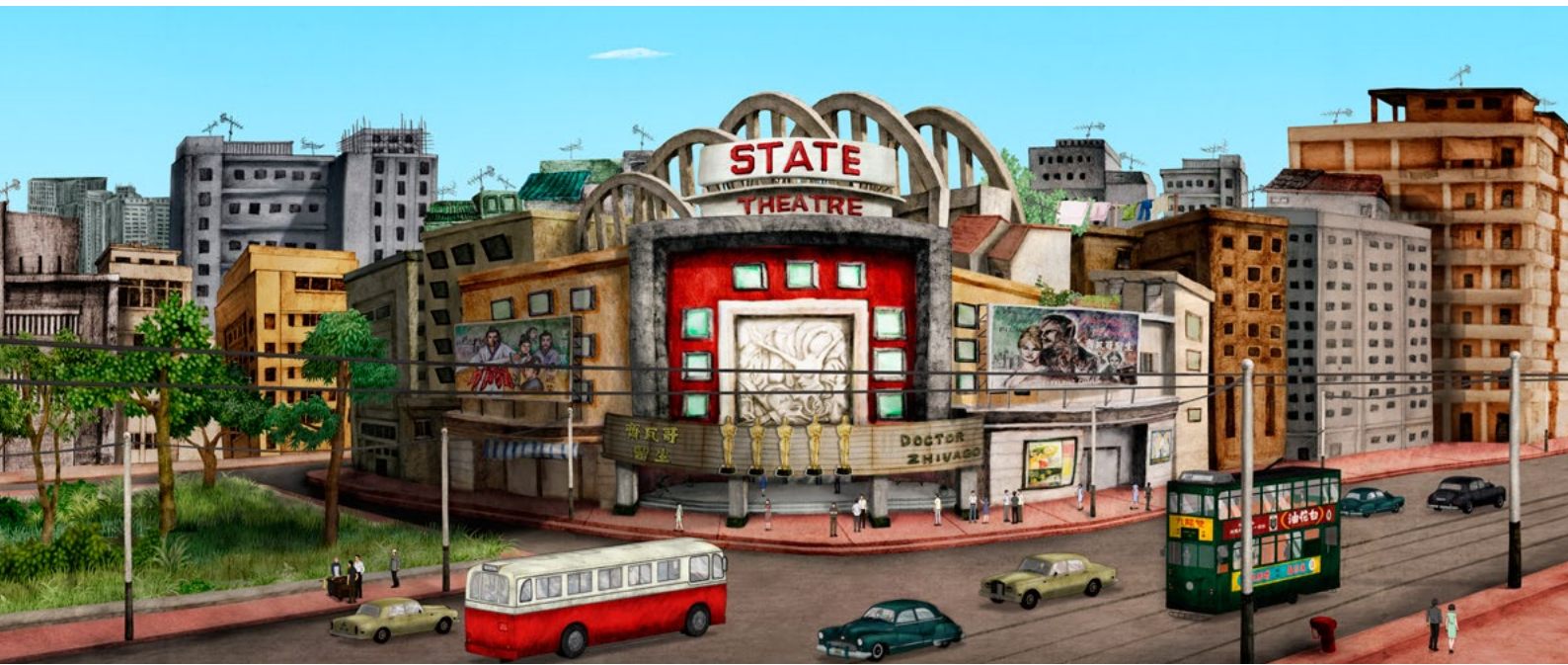
繼園街巷附近的英皇道，還有一座設計前衛的皇都戲院。這間美奐美倫的首輪電影皇宮，早上都會放映一場廉價舊片早場電影，讓許多錯過正場的影迷有機會再次在大銀幕上觀賞。

超過半世紀，「繼園」經歷了許多變化，美麗的莊園不再，只存在於人們的想像中。我的故事是關於一對為了逃避台灣白色恐怖政權自我放逐的母女，在小上海的繼園臺七號找到了她們的避難所，並結識一位學貫中西的大學生。然而眾人在暢談文學藝術之餘，山下的北角卻又醞釀了一股反動的力量……這複雜的情懷，結構了整個故事和時代。



Q & A

楊凡與 Stephen Short 對談



請告訴我，為何《繼園臺七號》是一部動畫而不是實拍電影。

遠在文字還沒有存在之前，就已經存在了圖畫的紀錄，甲骨上的日月星辰，山洞裏的鳥獸動態，都是我們歷史的一部分。我們開始有了文字和繪畫，就更加可以記錄人類的生活和感情，這種有感情的生活，有一種我們看不到卻又可以提升想像空間的，就是「詩意」，中國字畫常道「詩書畫」三位一體，其實就是這個道理。

《繼園臺七號》其實應該是一本屬於文字的活動畫冊，從紅樓夢開始，到普魯斯特的追憶似水年華，中間帶過魯迅的新詩、蕭紅的呼蘭河傳、托爾斯泰的安娜卡利蓮娜，又經過布朗特姐妹的簡愛和咆哮山莊，在文字中透漏出作者對詩情畫意的追尋，一種對昨日的緬懷。但是這又是一部屬於當下流行的電影，大明星，大製作，新藝綜合體彩色黑白大銀幕，豪華與現實完全脫節。今天只有更好沒有最好，因為還有明天。就應該像普普藝術家作品，像似利希藤斯坦抽煙的漫畫女郎，或是如安蒂華荷所說，每個人都有15分鐘出名的機會，或是艾特祖父那些哈芭封面紙版公仔……但是誰又能比得上達芬奇的蒙娜麗莎，數百年來百看不厭。

動畫最大的好處，就是有無限的想像空間。但是作為動畫電影的《繼園臺七號》，其實隱藏著很大的危機，可能是我要表現的想像空間，並非動畫迷要的的那個空間，更不是實拍影迷習慣的那個空間。我相信有「危」才有「機」。

你將《繼園臺七號》描述為香港的一首愛情詩。對於藝術來說，這也是一首125分鐘的愛情詩。

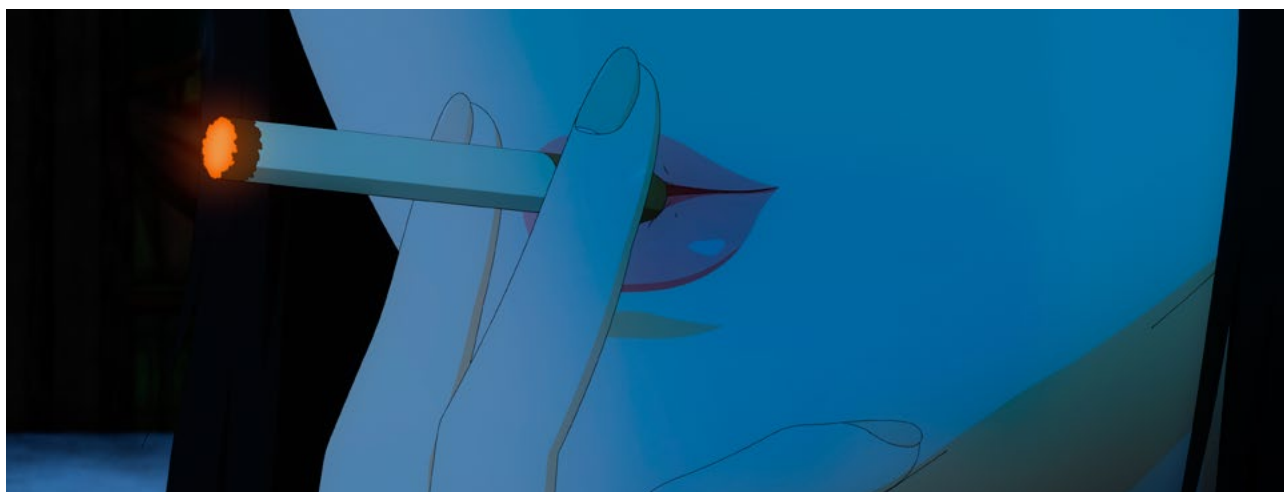
我的確把這部電影歸類為給香港的一封信，但是不是一首詩。詩歌是一個太大的詞，不能用來裝飾卑微的自我。我喜歡藝術這個名詞。它可以是任何東西，一切的矛盾。所有矛盾都是動力，就是藝術。我很幸運能夠了解我對藝術定義。許多人認為藝術只是賞心悅目的美，但事實並非如此。藝術品也不是由品牌和金錢定義的商品。所以，如果你說《繼園臺七號》是我對藝術的情書，我想你的描述正確。

電影中有許多互文性參考：電影、文學、藝術、哲學等等。您是否設法想包含所有內容或者您做出了犧牲？

這些年來，我一直努力學習不要貪婪。但是講到《繼園臺七號》，我的確把許多成分放到一部電影中，有不同風格的畫作，東西方文化的混合，經典形式的音樂與街頭音樂甚至中國戲曲的衝擊。所以也許我是很貪心，把所有自己喜歡的放在一個烤箱裡做飯。我不知道它是否成功，但這是一個很奇特的想法，一個美好的經歷。

經典的普魯斯特小說《追憶逝水年華》是電影中最早提到的文學作品。您何時何地第一次遇到這本書以及在哪種情況下？

這喚起了美好的回憶。1970年，我去劍橋大學圖書館為英國女作家 Marina Warner 的第一本書《西太后》Dragon Empress 找資料，搭便車去了大學城的途中，認識了一位 Peterhouse 主修英國文學的大學生。他邀請我到他的宿舍裡喝茶，並告訴我關於普魯斯特的故事。那是我第一次聽說《追憶似水年華》這本巨作。之後，在圖書館看到了這本書的巨冊，虛榮地認為閱讀它是多麼的智慧和有型。讀了兩頁後，才了解文學並不屬於凡夫俗子的我。但是仍然記得那個善良英俊的年輕學生，他像是莎士比亞戲劇中的人物，他的名字叫 Justin Shepherd。



電影的大部分內容（親密和強度）都發生在虞太太的客廳內，非常刻意的場景中的場景。告訴我們你是如何「構建」那個高調但又不起眼的內部空間並「發現」速度或秘密來拍攝的？

我真的不知道我是如何在電影中寫下所有這些場景和對白。可能它是我自己《追憶似水年華》的放大版。剛才告訴你第一次和大學生喝下午茶的情況，無獨有偶，正與電影中的情況差不多。我想整部影片和事件都是我熟悉的，甚至對白都是我想聽我要講的。雖然這部電影發生在 1967 年的後現代，但這是最熟悉的時期。那年我 20 歲。

片中的主題曲，由一首經典的中文歌曲演變成了虞太太十八歲女兒美玲的三分鐘街頭說唱。這是影片中一個非凡而且意想不到的關鍵，但卻是史詩般的影響。是什麼促使這樣發展以及執行和編寫歌詞的難度？

《繼園臺七號》是關於昨日，今天和明天的故事，我們當然有一首原創主題曲《南十字星》陪襯它。為了完成母親，女兒和情人的喊吶，我請北漂的 BOYoung 楊默涵為「現在」和「未來」寫了一首街頭說唱歌曲，但在表現「過去」，則需要一個傳統的曲調。我有一首寫於半世紀前的音樂作品片段，故事是這樣開始：1969 年，我離開美國前往歐洲，經過愛荷華大學。在那裡，我在著名詩人 Paul Engle 和他的妻子聶華玲主辦的國際作家工作室作客，一位來自香港的真正詩人溫健騮為我寫了首詩，讓我替他譜曲。歲月中，我遺失了他的詩和我的旋律，但是那詩和曲的殘韻，一直留在我的記憶中。每當我哼唱它時，人們都認為這已過時，應該放棄過去，但是我覺得這首舊歌和街頭說唱音樂正是一個強烈的對比，於是找了齊豫來唸唱。溫健騮 32 歲英年早逝，我亦從未正式成為作曲家。但我曾經是倫敦愛樂樂團音樂總監約翰普里查德爵士的私人學生。



許多電影本質上是個人或自傳的。但《繼園臺七號》感覺非常個性化和尖銳，像小提琴弦一樣繃緊，史詩和情感。這是一個非常迷人的體驗，在心靈、思想、靈魂和感覺中都充滿了痛苦和狂喜。您是否自己編寫了所有材料，並且考慮到它的敏感程度，完成寫作有多難？

我會說《繼園臺七號》的故事很簡單，但是它對的愛情的憧憬又是如此絕望，內容於是變得複雜。我自己對動畫類型的投入，是一個冒險，一個革命性的電影步驟。你可以稱之為個人自我之旅，但我必須對這項工作承擔全部責任，其中包括寫作。通常我需要很長時間去思考，但下筆卻是自發的，而且往往一發不可收拾。

與更傳統的電影相比「導演」和「剪輯」這個動畫有多容易或多困難？作為一個例子，你能通過描述電影中的特定場景，部分或線條來說明這一點嗎？

在動畫籌備的開始，一切鏡頭都需要計劃好，長短都要非常準確，這樣將來就不會浪費功夫。我以往很羨慕希區考克和黑澤明都有厚厚的分鏡頭畫本，像拍廣告那樣，不可出錯。我也曾經嘗試那樣做法，但是沒有畫過超三四頁。因為我很自信自己的眼睛，一到了場景，就知道攝影機應該放在哪裡，應該用幾號鏡頭，燈光怎樣打。但是動畫不是這樣做的，必須每一個草圖仔細畫出，不能反悔，更需耐性。所以有時我笑著說，這動畫是上天給我的一個懲罰，要培養我的耐性。所以這部影片其實在五年前就已經決定了命運，這五年的時

間只不過是將她更加完美。時間是最大的敵人，五年是很長的時間，有人說電影是最經不起時間考驗，但是我沒有害怕。

《繼園臺七號》是改編自我三個短篇小說，《青春夢裡人》《春風沉醉的夜晚》和《金屋淚》。我將更改好的故事做了一個分場，之後詳細的分好每個鏡頭，再將它交給台北的動畫導演謝文明做了動畫故事版。在這過程中許多動畫師都會做個實拍，以做動作參考。我們在台北也做過實拍，效果並非我想像中。然後我把它交給了在北京的另一位動畫導演張剛。張剛告訴我他會用電腦先做 3D 動畫，然後在我滿意了 3D 版的所有動作後，才開始手繪 2D 動畫。是他將整個動畫活動起來。我相信 2D 繪畫，因為它們可以有更多的想像空間。



簡愛的開場白「那天出去散步是不可能」，是所有西方文學中最具標誌性的一句話。你的電影三次發聲。你與那句開場白的關係是什麼，為什麼不是一次，兩次而是三次？

我重複這句話三次只是因為它引起了共鳴。第一次是從美玲口中直接敘讀，第二次是美玲想像的心態。第三次以絕望，有愛心的方式說出來，挑戰她崇拜的男人。我覺得這太好了。

你會考慮拍續集嗎？在你的工作經典中，你將把《繼園臺七號》放在哪裡？製作這樣一部創新和巧妙的電影的經歷增加了你對電影的熱愛？

2012 年我寫了將近 50 個章回短篇，其中有包括他們生活的很大一部分，以及之後發生的愛恨情愁，已經是中篇小說形式。但我不相信續集，他們所來所往，可以完全取捨於觀眾或讀者的想像力，豈不更好。我製作每部電影的當下，都認定是自己最後的一部，《繼園臺七號》也不例外。

導演	楊 凡
動畫總監	張 鋼
出品人	趙 之 璧
監製	姚 奇 偉
	楊 世 英
	王 川
聯合監製	利 雅 博
	王 為 傑
	Alain Vannier
編劇	楊 凡
美術監製	楊 凡
	張 鋼
	謝 文 明
動畫導演	張 鋼
	謝 文 明
藝術總監	馬 明
剪接	王 海 霞
音響設計	石 俊 健
音樂	于 逸 堯
	楊 凡
	Chapavich Temnitikul
	Phasura Chanvititkul
製作	2D 手繪動畫
片長	125 分鐘
銀幕比例	2.39:1
色彩	彩色
音響	杜比 7.1 環繞聲
攝製形式	DCP 4K
語言	國語粵語及法語
出品年份	2019
出品地	香港特別行政區

國際公關公司

WOLF

花生映社有限公司

香港中環嘉咸街 41-43 號天安城商業大廈 9 樓

farsunfilm@gmail.com +852 2546 2128



花生映社有限公司出品

www.no7cherrylane.com

www.yonfan.com