

张海◎著

电影江湖的 真功夫

中国动作电影面面观

智武合一、极具观赏性的
中国功夫电影来自他们
徐克 李连杰 甄子丹 洪金宝
程小东 熊欣欣 董玮 陈会毅
杨菁菁 谭俏……

西南财经大学出版社
Southwest University of Finance & Economics Press

张海◎著

电影江湖的 真功夫

中国动作电影面面观

西南财经大学出版社
Southwest University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

电影江湖的真功夫——中国动作电影面面观/ 张海著. —成都: 西南财经大学出版社, 2016. 2

ISBN 978 - 7 - 5504 - 2086 - 1

I. ①电… II. ①张… III. ①电影史—研究—中国 IV. ①J909. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 174628 号

电影江湖的真功夫——中国动作电影面面观

张 海 著

责任编辑:李特军

助理编辑:李晓嵩

特约编辑:苗喵喵

封面设计:李尘工作室

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www. bookcj. com
电子邮件	bookcj@ foxmail. com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	165mm × 230mm
印 张	16
字 数	235 千字
版 次	2016 年 2 月第 1 版
印 次	2016 年 2 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 2086 - 1
定 价	38. 00 元

版权所有,翻印必究。

前言

中国百余年的功夫电影之路，其实走得很辛苦。诗人说：“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”这两句话用来形容有过辉煌、也有过低谷的中国功夫电影也很恰当。如今功夫电影又焕发出新的活力，一部接一部的名片佳作陆续上映，大有将中国的武侠精神再次发扬光大之势。《卧虎藏龙》以其饱含着人文气息的江湖情怀，在世界影坛上掀起了中国古典武侠新的飓风；《英雄》的三个故事尽管色彩不同，讲述的角度也不同，但其飘逸唯美的动作风格却像一幅幅水墨画一般凝固在光影长河中；《叶问》的主人公在外敌面前英勇不屈，将传统的咏春拳打出了威风，打出了中国人不向外敌低头的英雄气概……

但是，我们常常将关注的目光锁定在银幕上的电影明星身上，锁定在新闻发布会上志得意满的制片人、导演身上，不知不觉间就忽略了在动作电影幕后辛苦付出的动作指导们。殊不知，《卧虎藏龙》如果没有袁和平精心设计的动作奇观，影片不一定能够在国际市场上一路走红；《英雄》如果没有程小东临危受命，设计出凌波微步一般出神入化的武功，很难说张艺谋就能凭借这部影片开启中国电影的大片时代；据统计，《黄飞鸿》系列电影已经不下百部，如果每一部的动作场面千篇一律，毫不出彩，不可能会有导演一再翻拍，更不可能得到中外影迷们的热烈追捧。

在世界电影的百年历史上，业内几乎所有的“行当”都是外国人最早涉足的。我们已经习惯的导演、制片、美术、摄影甚至服装、道具等称谓都不是中国

人的原创。还好，随着电影工业的不断进步，还真给了我们一个原创的机会——武术指导，或者叫动作设计、动作导演。名称不同，性质却一样，中国电影人总算对世界电影的行业分工做出了一份重要的贡献。如今，武术指导已经和美术指导、摄影指导一样，成为电影梦工厂中不可或缺的一部分。

程小东为什么能把龙争虎斗拍出诗情画意的效果；甄子丹不但演技高超，在动作设计上也有一套；熊欣欣和谭俏怎样在内地习武，在香港扬名，在好莱坞走俏；林正英和陈会毅如何成为李小龙的左膀右臂，没有他们的辅佐为什么李小龙宁可不开机；巾帼不让须眉的红颜杨菁菁能在男人主导的江湖中占据一席之地，一定有她的过人之处；戏班出身的董玮为人低调、做事勤勉，他讲原则不怕得罪人却有着众多的拥趸……他们都有什么成功秘诀呢？

在这里，我们汇集了当今炙手可热的几位大师，将他们的成长故事、参与拍摄的电影内幕、对华语影视界的现状以及对明星、名导的评价一一揭示。

金庸、古龙们用一支生花妙笔创作出了一段又一段惊心动魄的江湖传奇；徐克、陈嘉上、张艺谋们用纯熟的电影技术在银幕上展现出人们心中的江湖传说；身手不凡的大师们则用他们的智慧和经验帮助演员和导演完美演绎了一场场精彩纷呈的武侠大戏，以自己独特的方式为中国的功夫电影、武侠世界贡献着力量。

目 录

一、一代怪杰，笑傲江湖

——香港武侠电影的中流砥柱徐克

1. 徐克的江湖梦	003
2. “鬼才”电影人	006
3. “徐老怪”的“大腕”朋友们	012

二、冠军武者的功夫电影人生

——李连杰——一个博爱的“功夫皇帝”

1. 行走江湖：用真功夫推广中国武术	021
2. 人生没有过不去的坎儿	030
3. 寻找生命的答案	037
4. 爱，是最强大的力量	043

三、侠骨柔情真英雄

——甄子丹的功夫电影人生

1. 铁骨铮铮，追求完美的甄子丹	053

2. 反叛与渴求武术的童年生活	058
3. 历经艰辛，终铸成“甄功夫”	061
4. 论侠客，道武术精神	068
5. 铁汉柔情，温馨的家庭生活	071

四、真性情的功夫电影“大哥大”

——香港武术指导第一人洪金宝

1. 拜师学艺，艺成收徒	077
2. 风华正茂话当年	085
3. 家里的“三好”男人	090

五、浪漫武侠电影的开创者

——程小东的导演心语

1. 导演风格：从“剑圣”到“战圣”的升华	097
2. 武侠电影：打造成年人的童话梦工厂	105
3. 谈同道：程导眼中的明星和接班人	109

六、数生猛武术指导，还看“七哥”

——武术指导熊欣欣不一样的成名路

1. 玩命替身打出大名堂	117
2. 三十年从影路的华丽转变	127
3. 谈同道，品生活	138
4. “七哥”也有无奈时	146

七、“道理王”的武术指导人生路

——喜欢探究功夫哲学的动作设计师董玮

1. 盛名之下无虚士	159
2. 拍电影也是良心活儿	167
3. 电影人呼唤真的英雄	178

八、全能电影人的功夫传奇

——陈会毅——甘当幕后英雄的“龙之左右手”

1. 爱功夫、爱电影的全能武将	187
2. 半个世纪的功夫“情缘”	193
3. “龙之密友”忆当年	200

九、不让须眉的香港第一女武术指导

——杨菁菁欲罢不能的功夫电影路

1. 超级女替身的演艺人生	215
2. 武术指导事业中的酸甜苦辣	219
3. “菁眼”看同道	225

十、“新一代武术指导领军人”是如何炼成的

——不愿做“富二代”的大牌武术指导谭俏

1. 从武行到武术指导，十年磨一剑	233
2. 《抗日奇侠》：打造侠义民族英雄	239
3. 在好莱坞当武术指导的日子	243

一、一代怪杰，笑傲江湖

——香港武侠电影的中流砥柱徐克

如果说徐克是香港武侠电影界的领军人物，想必不会有人反对。他的资历摆在那里，他的作品摆在那里，三十年了，所有港产的经典功夫影片都绕不开他的名字。

细数徐克三十年来走过的光影之路，不难发现，他的众多作品中，武侠电影占有相当大的比重。尽管他也曾经尝试过时装片和喜剧片，但最让观众喜欢的、最能代表徐克风格的还是那些唯美、浪漫、奇诡的武侠动作片。

1. 徐克的江湖梦

在他之前，在他之后，都不乏武侠题材的电影。但说到情节设置、人物刻画、动作表现，只有徐克才能这样匪夷所思，只有徐克才会时时给人全新的视觉冲击。如果没有对武侠痴迷到骨髓，他会这样一而再，再而三地选择武侠题材吗？来听听“徐老怪”怎样解释自己的武侠情怀吧。

中国的武侠故事更浪漫

我从小就喜欢看武侠小说，羡慕大侠们出神入化的功夫，也敬佩他们行侠仗义的气度。入行三十多年，我一直对武侠电影情有独钟。虽然我自己不会功夫，但是不妨碍我对武术的浓厚兴趣。在我看来，武术不仅仅是强身健体的方式，也不单纯是民族精神，它还是一种很浪漫的东西，它容易激发人的想象力，尤其是用电影的语言来表达武术的时候，就更加显示出武术的风貌与内涵。

我喜欢中华武术是因为它的博大精深，它适合拍成电影来传播一种侠气、正

义的精神。

我心中的行侠仗义，是一个人从“大我”出发，从公平、正义和同情心出发，产生出来的一种很极端的行为。拍摄武侠电影对我来说，是一种处理感情的方式，在武侠世界里，我可以尽情发挥对人生或者生活的浪漫情绪以及幻想。

美国也有动作片，但那种实用的格斗技巧没有中国武术展现出来那么优美、那么舒展。美国的历史只有几百年，而中国有五千年的文明。相比之下，中国古代的侠客故事有更多值得发掘的地方。尤其是中国改朝换代比较多，不同的政治背景下不同的故事情节也会更加曲折离奇，引人入胜。

“江湖无处不在，有人就有江湖。”我认为这句话说得并不夸张，电影里的江湖其实就是现实生活的反映。只不过在电影当中，我们可以让角色在大漠斜阳下仗剑骑马，很潇洒，生活中却是乘公交、挤地铁，很难产生浪漫的感觉。

拍电影不是为了拿奖

我只拍自己喜欢的东西，从来不会因为拿不拿奖而去费心思。有人告诉我，从来没有一部武侠电影可以得到奥斯卡奖的奖杯，但我认为一部影片的好坏不能以得到多少电影节的奖杯为衡量标准。尤其是中国武术还有一种哲学理念在里面，让外国人去理解这种神奇的东西是很难为他们的。不懂中国的文化，就不能理解武侠的内涵，但武术作为一种外在的表现形式，确实可以让更多的外国人对中国感兴趣，对中国的文化感兴趣。

我始终相信，如果有充足的资金保证，有好的剧本，武侠片也可以拍出好莱坞大片的效果。武术运用的范围很广，可以言情、可以魔幻、可以夸张，还可以表达重要的历史事件。

我现在遇到的难题是香港的投资方喜欢跟风，什么流行就拍什么。谁正当红，就用谁来当主演，不太考虑剧本原创性的东西。盲目跟风只会人为地缩小拍

摄范围、缩小电影市场，从而失去电影广阔的发展空间。比如，2002年刘伟强导演的《无间道》很受欢迎，很卖座，马上就有很多人站出来，要拍同样题材的戏，就是因为模仿永远要比创新更容易。但我喜欢冒险，哪怕票房不好，哪怕成本收不回来，我也要尝试新的东西。

一千多年前的唐朝，一派文化鼎盛的雍容气象。你可记得在“诗仙”“诗圣”之后还有一个惊才绝艳的李贺。因为他大胆、诡异的想象力，构造出波谲云诡、迷离惆怅的艺术境界，而被人称为诗人中的“鬼才”。一千多年后的香港影坛，也出现了这样一位有着让世人惊艳的才情，同时又让人捉摸不透的“鬼才”电影人，他就是徐克。

2. “鬼才”电影人

三十年前，徐克是香港电影“新浪潮”的参与者；二十年前，徐克是新武侠电影的缔造者。如今，中国电影在3D技术上的空白，也只有寄希望于徐克。李连杰说：“如果连我跟徐克都不敢做3D尝试，恐怕国内影坛也无人再敢尝试。”

兴趣成就梦想

我小时候有两个爱好，一是看武侠小说，还有一个爱好是画画。没想到长大后这两个爱好都成为我事业上的助力。记忆中的武侠印象对我拍电影有很大的启发，绘画则落实到了具体工作上，每当拍电影的分镜头、特技等时，都是我出的画稿给别人，让专业人士照着我画的样子来制作。

很多人都不知道我还导演过动画片，而且里面有一部分动画形象就是我自己

画的。记得小时候，有一次动画电影《白雪公主》在戏院里面上映。我的同学们都去看了，我就找妈妈去，告诉她我特别想去看一下动画电影是怎么回事。妈妈就带我去了，刚到戏院的大堂就带着我返回来了。

回到家，她气呼呼地教训我：“这种电影怎么看！你看公主穿得那么暴露，那么低胸，还接吻，小孩子不应该看那种电影。”这样我就没有看成《白雪公主》，后来到了大学，离开妈妈身边，我才敢去看。

我很喜欢看到银幕上出现能动的图画，觉得动画是一项很神奇的发明。我当时有个愿望，就是世界上的所有人都变成动画里的人物就好了。我有一幅珍藏的画，是我十三岁的时候画的《孙子兵法》里面的故事，孙子和他的师兄拜鬼谷子为师的画面。

让现实变成动画的梦想没有实现，但是我到美国念书却成全了我后来的电影之梦。回到香港以后，我以为需要等上很长的时间才能实现自己的电影人之梦，但是没想到上天很快就给了我一个机会，我被著名的独立制作人吴思远先生指定拍摄一部古装剧《蝶变》。

从导演第一部电影《蝶变》到现在，我没有数过自己到底拍了多少部影片。我知道金庸大侠在封笔之后，将自己的十四部小说做成了一副对联：“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。”其中每一个字代表一本书的名字。

后来听说也有高人把我拍过的电影编成了一首打油诗：“夜色险、宴席香、倩子蛇针寺起网，蜀地中、黑道上、人鬼仙妖雷打梁，风流门、歌传堂、英雄魂警令侠道，笑东风、花满城、青火龙蝶我最王。”很感谢这位热心的观众，能用这样别具一格的方式来总结我拍过的电影，可惜的是这首诗可能是前几年写的，没有包括我最近几年的作品。

疯狂的导演

我这个人，一有什么想法就会马上付诸行动，所以在旁人眼里，我是有点

“怪”、有点“疯狂”的。

2008年，我拍了一部与平时风格不大一样的作品，叫《深海寻人》。拍这部电影的初衷是因为很多年以前，我看过一部关于海底的纪录片，当时就被震撼了。我没想到，那么深的海底会有一座庞大的古城。我就想，这座城堡里面一定发生过很多故事吧，如果我能把发生在深海的故事拍成电影会是什么样子呢？在看这部纪录片之前，我对潜水不感兴趣，但自从我构思了这个关于深海的故事之后，我就非常渴望潜到海底去亲眼看一看，摸一摸。

在水下拍电影的难度很大，很多人都劝我不要亲自下水，用特技或者在海洋馆拍一拍也就行了。但是，我就是执意要到现场去拍，我要那种真实感。演员们也都被我赶下海，我不让他们用替身，就是要那种真人来演的感觉，跟我拍这部片子的演员们都吃了不少苦头。

因为自己的一个想法，就折腾那么多钱、那么多人来拍摄一部有可能票房失败的新题材的电影，人家觉得我是个“疯狂的导演”，这一点都不奇怪。有时候，我会一年之内拍六部电影，但也有些时候，一部电影我都要酝酿四五年。

跟我拍过戏的演员们给我取了一个外号叫“徐不睡”，意思是我只要到了片场就精神抖擞，可以二十四小时连轴转，可以不用睡觉。拍戏是我毕生最大的爱好，所以只要在片场，我总是精力十足。

其实，我之所以经常戴着一副墨镜，其中的一个好处就是坐着睡觉的时候他们看不出来，以为我还醒着；或者我明明是醒着的，但装作睡着了，这样就可以听到很多醒着的时候听不到的真话。

新瓶装旧酒

我当监制的几部戏都是翻拍作品，《英雄本色》《倩女幽魂》都是改编的，所以我太太施南生说我有一种本事就是“新瓶装旧酒”。

在20世纪80年代初期我就说过，我想把自己童年时很喜欢看的电影都收

集起来，存到我的档案里面。在收集的过程中，我发觉很多老电影即使拿到现在看也不会觉得过时。可是这些电影已经不再发行了，不是那么容易看到了。我觉得很可惜，就很想把自己对那些电影的感悟在银幕上再现。

比如，我拍过的《倩女幽魂》《黄飞鸿》以及《新龙门客栈》等都是前人拍过的题材。我很喜欢这些故事，就想把它们一一翻拍。我拍的时候，虽然还是沿用了故事本来的名字，但是在内容尤其是风格上都做了比较大的改动。

邵氏出品的《倩女幽魂》以前就很红，当时李翰祥为这部电影花尽了心思，服装、道具都是精益求精，还带着《倩女幽魂》参加过法国的“坎城影展”。所以朋友们听说我要翻拍的时候都说我疯了，不过看到王祖贤和张国荣深情演绎出的人鬼情未了，大家也认可了。

“新瓶装旧酒”还有一个好处就是会引发观众对“旧酒”的怀念，一高兴就把早期的版本翻出来对比着看，让我和原来的导演同时被人记得，也算是一举两得了。

不给导演压力的监制

很多人都知道“监制”是电影行业的一个工种，在片头或片尾的字幕上每次都会有“监制”两个字出现，但是很少人能说出监制具体是负责什么工作的。在大家的印象中，导演、音乐、化妆、道具等职务都是很具体和清晰的，但是对监制的认识就比较模糊了。

监制其实是一部电影拍摄时的核心角色，他负责电影的日常运作与策划。大家不要把监制与制片人弄混了，制片人是投资人，也叫出品人，他们不管具体拍摄，而监制要管，需要清楚地知道具体的拍摄计划，对什么时候开机、什么时候杀青、拍摄进度如何等都要做到心中有数。

另外，监制还要负责摄制组的支出总预算和后勤保障工作，他要代替投资人来监督导演的工作，还要帮助导演向投资人申请必要的资金。对导演来说，有一