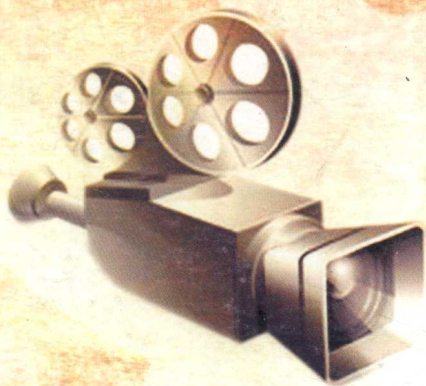

The shadow warrior

影武者

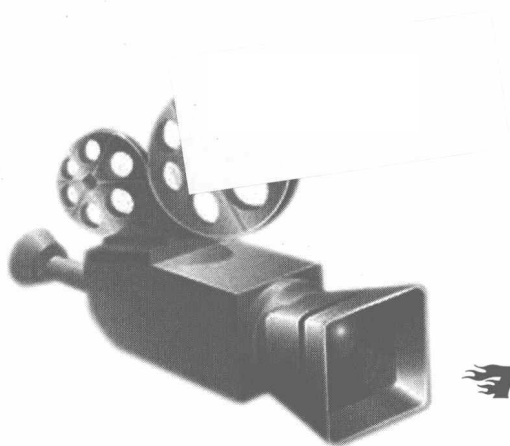
中国动作电影大揭秘

张 海◎著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

The shadow warrior

影武者

中国动作电影大揭秘

张 海◎著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

影武者：中国动作电影大揭秘 / 张海著.

—杭州：浙江大学出版社，2012.4

ISBN 978-7-308-09756-7

I. ①影… II. ①张… III. ①功夫片—电影评论—中国 IV. ①J905.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第045964号

影武者：中国动作电影大揭秘

张 海 著

责任编辑 李苗苗

封面设计 武 婷

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码310007)

(网址：<http://www.zjupress.com>)

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 710mm×960mm 1/16

印 张 17.75

字 数 319千

版 次 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-09756-7

定 价 45.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

目 录

Contents

前言 /1

一 一代怪杰，笑傲江湖 /3

——香港武侠电影的中流砥柱徐克

1. 徐克的江湖梦 /6

中国的武侠故事更浪漫

拍电影不是为了拿奖

2. “鬼才”电影人 /8

兴趣成就梦想

疯狂的导演

新瓶装旧酒

不给导演压力的监制

说3D电影

3. “徐老怪”的“大腕”朋友们 /14

音乐大师黄霑

用克尔曼为《深海寻人》配乐

帅也是一种错——周润发

坚持原则的李连杰

“口是心非”的张曼玉

“偶像”林青霞和“粉丝”杨采妮

二 冠军武者的功夫电影人生 /23

——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 /26

少年冠军的习武之路

理想是做个公园看门人

光头“觉远”留名电影史册

让每一个电影角色都接近完美

②. 人生没有过不去的坎儿 /34

三级残疾证和内心的挣扎

在香港警察的保护下拍戏

混好莱坞要有“仙人掌”精神

2004年，三次与死亡擦肩而过

③. 寻找生命的答案 /42

过度的民族主义不是好东西

入禅境，看清自己

《霍元甲》阐释武术最高境界

④. 爱，是最强大的力量 /48

“十年之约”的爱情故事

爱是没有定义的
“壹基金”，用爱关怀受伤心灵
为了慈善变成“话唠”
让《海洋天堂》唤起更多人的善念

三 侠骨柔情真英雄 /57

甄子丹的功夫电影人生

1. 铁骨铮铮，追求完美的甄子丹 /60

爱电影，无惧伤痛
经常自我加压
我最好的电影是下一部

2. 反叛与渴求武术的童年生活 /66

李小龙的崇拜者
来大陆学武的小华侨

3. 历经艰辛，终铸成“甄功夫” /70

从影早期，成绩平平
甄氏风格，全新出炉
对华语电影的看法
成龙大哥不要退休

4. 论侠客，道武术精神 /76

我看武侠精神
武侠精神的嬗变

5. 铁汉柔情，温馨的家庭生活 /80

可爱老妈和美丽老婆

不许宝贝女儿看动作片

四 真性情的功夫电影“大哥大” /85

——香港武指第一人洪金宝

1. 拜师学艺，艺成收徒 /88

现学现卖的大师兄

被打也是幸福的回忆

自己逃学，元华受罚

走，报仇雪恨去也

怕师父怕到发抖

戏台上的“周天王”

办校收徒，遥寄恩师

2. 风华正茂话当年 /96

“七小福”与“七老夫”

“挑衅”李小龙

我是“大哥的大哥”

3. 家里的“三好”男人 /102

侍母甚孝的“好儿子”

疼爱妻子的好男人

宽济结合的好父亲

五 浪漫武侠电影的开创者 /109

——程小东的导演心语

1. 武导风格：从“剑圣”到“战圣”的升华 /112

功夫分南北，融合最好看

把动作片拍出浪漫的味道

《投名状》，我尝试新的改变

他们做“陆军”，我去做“空军”

从写意到写实

2. 武侠电影：打造成年人的童话梦工厂 /120

武侠是成年人的童话

武侠电影不等于宣扬暴力

3. 谈同道：程导眼中的明星和接班人 /124

演员张艺谋和导演张艺谋

大明星也希望被肯定

动作导演是这样炼成的

欢迎年轻人加入我们的行列

六 数生猛武指，还看“七哥” /131

——武指熊欣欣不一样的成名路

1. 玩命替身打出大名堂 /134

第一次触电的经历

第一天到香港就“被车撞”

我的幸福来自大家的认可

打人比被打还难受

2. 三十年从影路的华丽转变 /146

徐克邀我演“鬼脚七”

去好莱坞做动作指导

我崇尚实打实的动作风格

《战·无双》，我的导演处女作

3. 谈同道，品生活 /158

洪金宝是当之无愧的“大哥”

“徐老怪”其实人很好的

好人刘家荣

对武行后辈的忠告

我很平常，我爱家庭

4. “七哥”也有无奈时 /166

比赛不公，我要退役

艰难的赴港之路

同工不同酬的苦闷

自己栽树，他人乘凉

和导演唱过反调

《卧虎藏龙》好看的不是动作

七 “道理王”的武指人生路 /177

——喜欢探究功夫哲学的动作设计师董玮

1. 盛名之下无虚士 /180

名伶粉菊花的得意高徒
我不是TVB体制内的红人
“无神论”导演拍鬼片
李小龙的小配角

2. 拍电影也是良心活儿 /188

徐克的超前意识
与“老谋子”说拜拜
不怕得罪陈凯歌的夫人
怪怪的《剑雨》，傻傻的剪辑
对自己参与的电影泼点冷水

3. 电影人呼唤真的英雄 /200

呼唤中价位电影
我的动作设计理念
谁是英雄

八 全能电影人的功夫传奇 /207

——陈会毅：甘做幕后英雄的“龙之左右手”

1. 爱功夫、爱电影的全能武将 /210

戏班出身的“幸运儿”

不做明星，一心一意“打江山”

2. 半个世纪的功夫“情缘” /216

谦逊师傅韩英杰

霸王猛将洪金宝

俊朗“疯子”元彪

3. 龙之密友忆当年 /222

初见super star

龙之秘密：李小龙的为人处事之道

自建班底的“霸道祖师爷”

龙拳一出，谁与争锋

龙之猝死，我心悲痛

龙之密友的截拳道情结

九 不让须眉的香港第一女武指 /235

——杨菁菁欲罢不能的功夫电影路

1. 超级女替身的演艺人生 /238

初入香江，他乡遇贵人

转投TVB，开开心心做替身

替遍香港所有的明星

2. 武指事业中的甜酸苦辣 /242

给程小东当副武指

一场意外催生出的新工作

不好“挨”的女武指
当武术老师也很受欢迎
希望做内地电影的女武指

3. “菁眼”看同道 /248

新人们的“福星”——刘家良、程小东
低调出精品的武指——董玮
识英雄重英雄——甄子丹

十 “新一代武指领军人”是如何炼成的 /253

——不愿做“富二代”的大牌武指谭俏

1. 从武行到武指，十年磨一剑 /256

“输在起跑线”的天才武师
“我师父是黄飞鸿”
论腿功，咱还真不怕谁
八爷是我的领路人

2. 《抗日奇侠》：打造侠义民族英雄 /262

是“抗日”还是“武侠”
谭俏的武侠情结

3. 在好莱坞当武指的日子 /266

“就一个字，爽！”
国际巨星没架子

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》的主人公在民族大义面前英勇不屈，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。而今，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国内习武，香港扬名，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。

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，30年了，所有港产的经典功夫影片都绕不开他的名字。

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，30年了，所有港产的经典功夫影片都绕不开他的名字。前些年的《倩女幽魂》、《笑傲江湖》、《青蛇》、《新龙门客栈》也好，近几年的《狄仁杰之通天帝国》、《深海寻人》、《龙门飞甲》也好，徐克的每一次出手都会引发影迷的追捧。

如果说王家卫以哲学家的姿态，缔造了一个迷离幽深的光影世界，让都市里的男男女女陷落迷雾而不能自拔；那么徐克就是以“敢为天下先”的气魄，通过不断的尝试、创新，构建了一个另类的江湖，让刀光剑影、斧钺钩叉多了一丝江湖儿女的铁血柔情。

有人说，“徐克创造了香港武侠电影的巅峰”，这句话或许是他的铁杆粉丝溢美之词。但有一个事实毋庸置疑——徐克这30年的电影之路一直都在不断地求变、求新，一直在以先行者的姿态引领着香港电影发展的新潮流。

徐克是一个矛盾体。他的作品意蕴，既有东方传统的悠远意境，又有西方特有的干净利落；故事的构思既有羚羊挂角、天马行空的不羁想象，又有理性、冷静的层层推断。让观众“惊为天人”的绝世美女林青霞扮成不男不女的东方不败；让充满大家闺秀气质的张曼玉化身为媚骚入骨的金镶玉；让被人称作“最美花瓶”的李嘉欣扮假小子，流露出难得的娇憨可爱……成功实现了这样的想法的人除了徐克，不会再有第二个人。

他从来不怕四平八稳的正剧，却往往能在偏险怪奇中走出一条大道，让很多部原本“非主流”的故事变成多年之后还被人津津乐道的经典之作。熟悉徐克的观众基本上都能不看片头就能猜到这是徐克的作品。他的个人色彩太浓郁了，以至于影片中无论他是做导演、编剧还是监制，你都能找到他的影子。

炯炯的目光、斑驳的银发、稍显凌乱的羊咩须，这就是徐克的经典形象。很难相信，在他如此瘦削的身体里会有无穷的精力。在所有人经过长时间的拍摄而变得无精打采时，只有“老爷”还能神采依旧、威严依旧。

主要作品：

《蝶变》(1979)、《第一类型危险》(1980)、《鬼马智多星》(1981, 又名《夜来香》)、《新蜀山剑侠》(1983)、《上海之夜》(1984)、《最佳拍档女皇密令》(1984)、《打工皇帝》(1985)、《刀马旦》(1986)、《英雄本色续集》(1987)、《笑傲江湖》(1990)、《豪门夜宴》(1991)、《黄飞鸿》系列(1991)、《东方不败》(1992)、《新龙门客栈》(1992)、《青蛇》(1993)、《梁祝》(1994)、《花月佳期》(1995)、《刀》(1995)、《顺流逆流》(2000)、《七剑》(2005)、《铁三角》(2007)、《女人不坏》(2008)、《深海寻人》(2008)、《狄仁杰之通天帝国》(2009)、《龙门飞甲》(2011)

