

后浪

电影 动作设计

桑林 著

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

电影 动作设计

桑林
著

图书在版编目 (CIP) 数据

电影动作设计 / 桑林著. — 北京 : 北京联合出版公司, 2017.8

ISBN 978-7-5596-0850-5

I. ①电… II. ①桑… III. ①功夫片—动作—设计

IV. ①J975.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 187845 号

Copyright © 2017 Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.

All rights reserved.

本书版权归属于银杏树下 (北京) 图书有限责任公司。

电影动作设计

著 者: 桑 林

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 陈草心 徐小棠

责任编辑: 夏应鹏

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间·张静涵

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京盛通印刷股份有限公司 新华书店经销

字数 180 千字 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 13.25 印张 插页 6

2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5596-0850-5

定价: 80.00 元

后浪出版咨询 (北京) 有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

作者简介

桑林，自幼习武，从事专业武术运动十年，毕业于陕西师范大学中文系。后对电影产生浓厚兴趣，于1997年进入北京电影学院研究生进修班学习编剧及导演。之后，一直从事动作导演方面的工作，曾师

从元奎。至今，参与拍摄不同类型、年代、语种的电影数十部。动作设计风格写实正统，追根溯源，并不断研究和融汇世界动作电影的发展潮流，形成自己写实劲爆的作品风格。代表作品为：《绣春刀》《绣春刀Ⅱ：修罗战场》《太平轮》《赤壁》《百家拳之关门弟子》《敢死队》《非常人贩》等。其中，《绣春刀》提名第51届台湾电影金马奖最佳动作设计奖，并因该作品获得2015年汉米尔顿幕后英雄盛典最佳动作指导奖。

内容简介

本书是作者从事电影动作设计二十年以来的经验总结，也是迄今为止该领域从业者的唯一一本专业技术论著。全书从《绣春刀》《绣春刀Ⅱ：修罗战场》的创作实践出发，揭秘武打动作设计的理念和方法，用电影的技术指标分析整个动作电影制作的流程和依据，如动作设计与镜头拍摄、后期剪辑、音效制作的关系，并深入探索武戏对人物性格的塑造、武戏中的戏剧性冲突、武戏与文戏的结合、动作背后的武学源流，为读者讲述最毫无保留、真实质朴的心得体会。

书中还介绍了动作领域的行业生态，回溯了华语动作影人“西行”闯荡好莱坞、欧洲的幕后故事，以及作者与吕克·贝松、杰森·斯坦森等海外影人的合作经历。

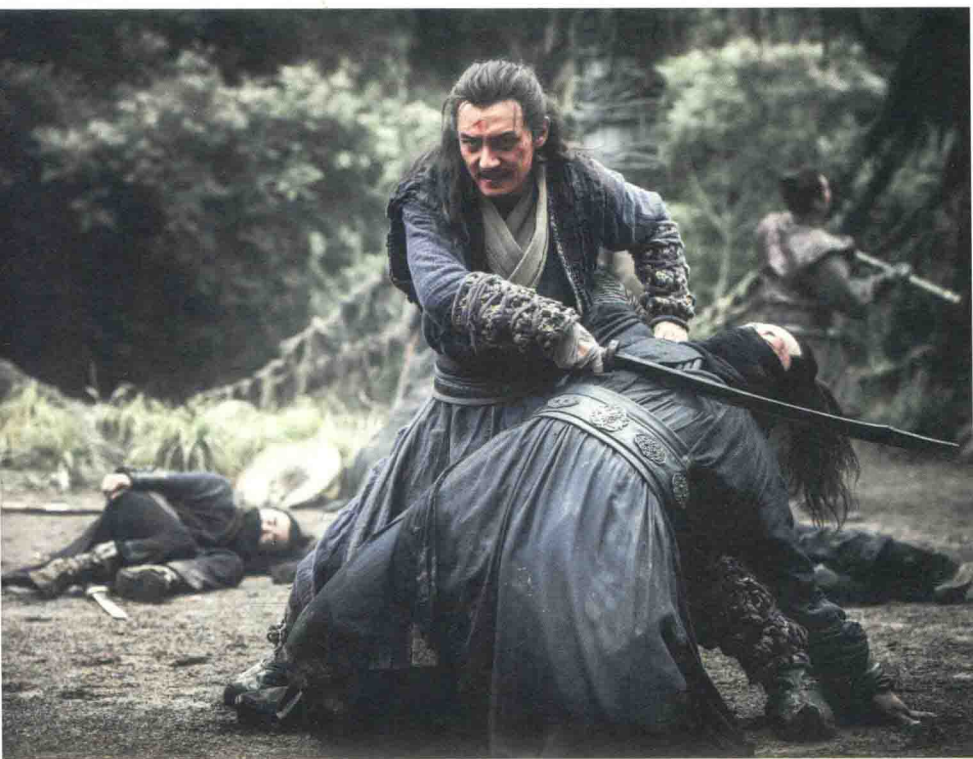

序一

影像武者

拍摄《绣春刀》这部电影让我认识许多好朋友，桑指（我都这么称呼桑林指导）是其中一位我特别信任与尊重的人。

因为《绣春刀》这部电影中有大量的动作戏，需要与各个演员及动作演员套招配合，所以在电影拍摄前，我要求剧组安排我与桑指所带领的动作组进行训练，这样在训练的过程中，我可以熟悉并且进入锦衣卫沈炼这个角色。

其实从《绣春刀》的训练开始，我和桑指就很快地找到了彼此的节奏。我们天南地北地聊，从传统武术到电影制作，无所不谈。我凭直觉认为桑指是可以信任的。他给我的感觉是非常热血的一个人，对喜欢的事物都很投入，也非常重感情，这让我在训练时可以很专注、很坦荡，我会让他知道这部电影里面的动作部分，我到底可以做得到多少。

我想我们会如此的合拍，也是因为传统武术是我们之间的共通语言。虽然我练八极拳的时间只有短短几年，与桑指也不是同门师兄

弟，但在某些思维上我们还挺相似的。正因为有这些共通点拉近了我们的距离，所以一部戏拍下来，我们已经累积了极好的默契。

电影是需要集结许多人的努力而完成的艺术。许多喜爱武术、喜欢动作电影或是《绣春刀》系列的朋友们，可以藉由这本书更多地了解我们的创作思维。这阵子，我自己也时常回想拍摄《绣春刀Ⅱ：修罗战场》时的点滴。有些镜头我是怎么做到的，其实我自己也很纳闷，但只要有桑指和他的团队在现场，我就可以很放心，不必考虑太多。他们都很了解我，我只要放胆去做就好了，完全不用顾虑安全上的问题。我们会一起讨论拍摄方案，研究动作效果，当然我们也会开玩笑，舒压舒压，这些全都建立在我们互相信任的基础上，特别感谢这帮共患难的朋友。

能和这一票气味相投的朋友工作是幸福的。练拳时我们追求所谓的内三合——“心与意合，意与气合，气与力合”，其实这就像我们拍摄《绣春刀》系列电影，从心开始发想，通过沟通讨论及训练，然后拍摄，最后呈现给观众，一切都是原汁原味。透过这本书，你会更清楚地了解这些发想是从何而起，这些效果是由何而来。相信下次再看《绣春刀》时，你一定会收获更多的惊喜。

张震，演员

2017年6月于台北

序二

桑林和他的电影武林

我认识桑林已十多年了。2004年，吴宇森对我说他想拍《三国》，于是我第一次踏足北京，有勇无谋地把《赤壁》弄起来。吴导演对动作场面要求很大，幸亏我找了元奎导演作为动作导演，负责设计及指导片中的精彩动作。元奎导演那时有两位副指导，其中一位便是桑林。

在现场我看到动作组的拼命，出来的效果之好完全超乎我的想象，故对他们异常感激。离开拍戏现场时我看见桑林文质彬彬，甚至有一股书卷气。但我当时没有和他交谈，只因为这部片子从筹备到拍摄的过程一波三折，排山倒海而来的困难早已把我弄得头昏脑涨了。

真正让我和桑林直接接触的是在后面更艰难的拍摄，慢慢让我接触到他的勇敢、正直和宽容。同时我也听到吴导演对他的处事和为人赞不绝口。

后来吴导演想拍另一部宏大题材的电影《太平轮》，也一早锁定桑林为动作导演。

2012年，制片人王东辉和导演路阳找我当《绣春刀》的监制，我