

武舞神话

中国 武侠 电影 纵横

贾磊磊 著
The Myth of the Dance of Martial Arts
An Overview of Chinese Martial Arts Films

中国人民大学出版社

武舞 神話

中 国 武 侠 电 影 纵 横

THE MYTH OF THE DANCE OF MARTIAL ARTS
AN OVERVIEW OF CHINESE MARTIAL ARTS FILMS

贾磊磊 著

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

武舞神话:中国武侠电影纵横 /贾磊磊著. —北京:中国人民大学出版社,2014.1
ISBN 978-7-300-18802-7

I. ①武… II. ①贾… 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(2014)第 016207 号

武舞神话——中国武侠电影纵横

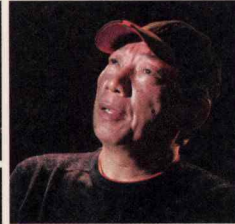
贾磊磊 著

Wuwu Shenhua Zhongguo Wuxiadianying Zongheng

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	发行热线:010-51502011		
	编辑热线:010-51502037		
网 址	http://www.longlongbook.com (朗朗书房网) http://www.crup.com.cn (人大出版社网) http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京鹏润伟业印刷有限公司		
规 格	155 mm×235 mm 16 开本	版 次	2014 年 5 月第 1 版
印 张	22.5 插页 8	印 次	2014 年 5 月第 1 次印刷
字 数	281 000	定 价	39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

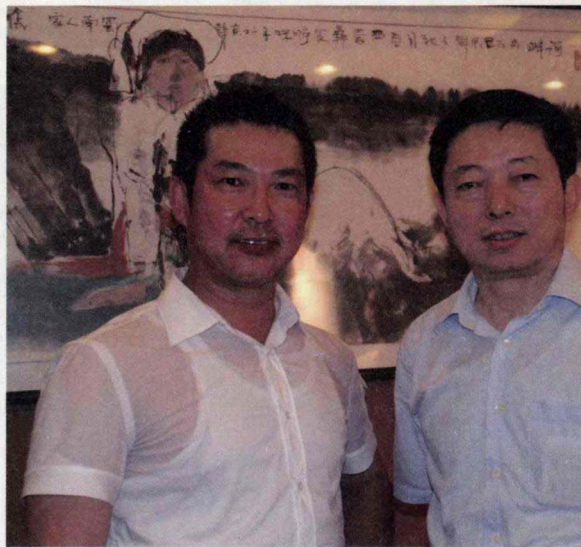
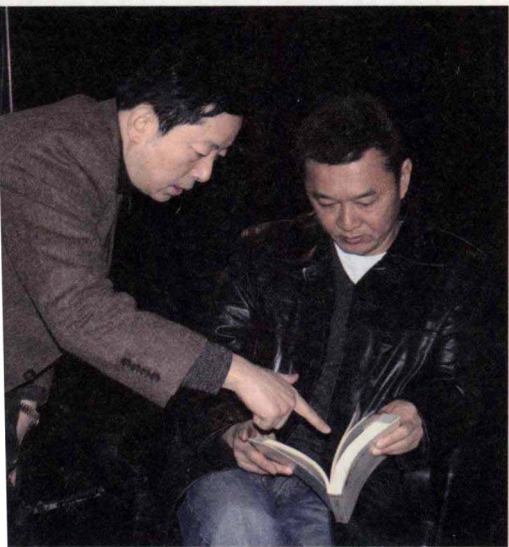
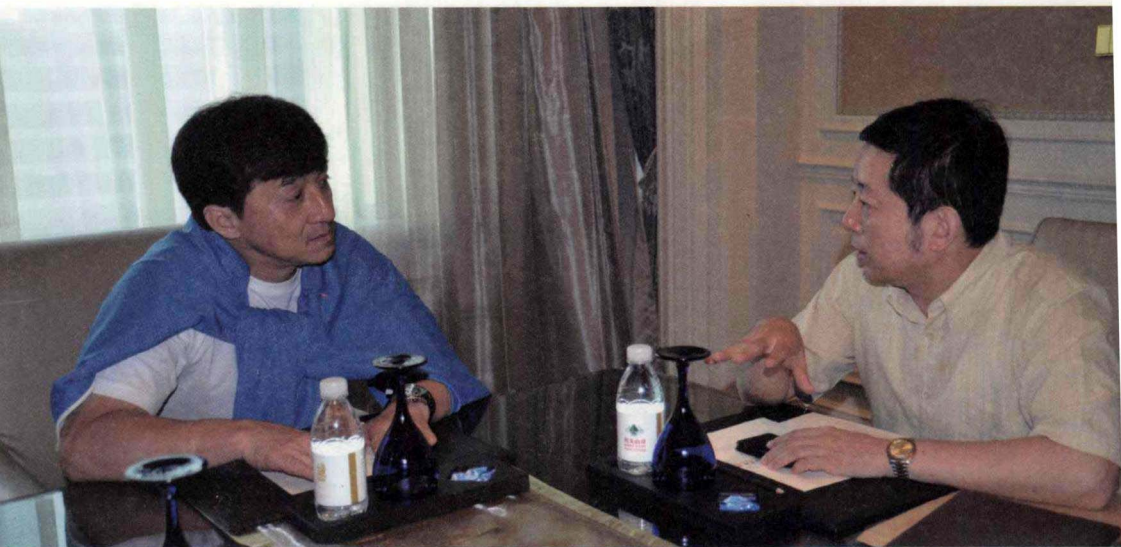
上图：本书作者贾磊磊与著名导演徐克先生合影。作为香港电影的领军人物，徐克不断尝试创作各种题材与类型片，尤其为武侠动作片注入了崭新的理念、手法与技术，独树一帜。他拍摄的黄飞鸿系列、狄仁杰系列、《小倩》《蜀山传》《七剑》《龙门飞甲》等，为中国武侠动作电影的发展，作出了重大贡献，是当代华人电影界幕前幕后最有影响力的人物之一。

下图：本书作者与导演吴宇森先生合影。吴宇森电影中的“暴力美学”在展示暴力的同时，以诗意的方式淡化暴力的残酷性，“以暴力的方式反对暴力”，弘扬正义的伦理美学，因而受到东西方众多影迷的喜欢。

上图：本书作者与武术导演刘家良先生在一起。刘家良作为黄飞鸿的嫡传弟子，不仅致力于建立动作在中国武侠电影叙事形态的正统性，而且提倡偃戈止武的道德规范，恪守儒家思想传统，因此被认为是“中国功夫片最正统的继承人”。

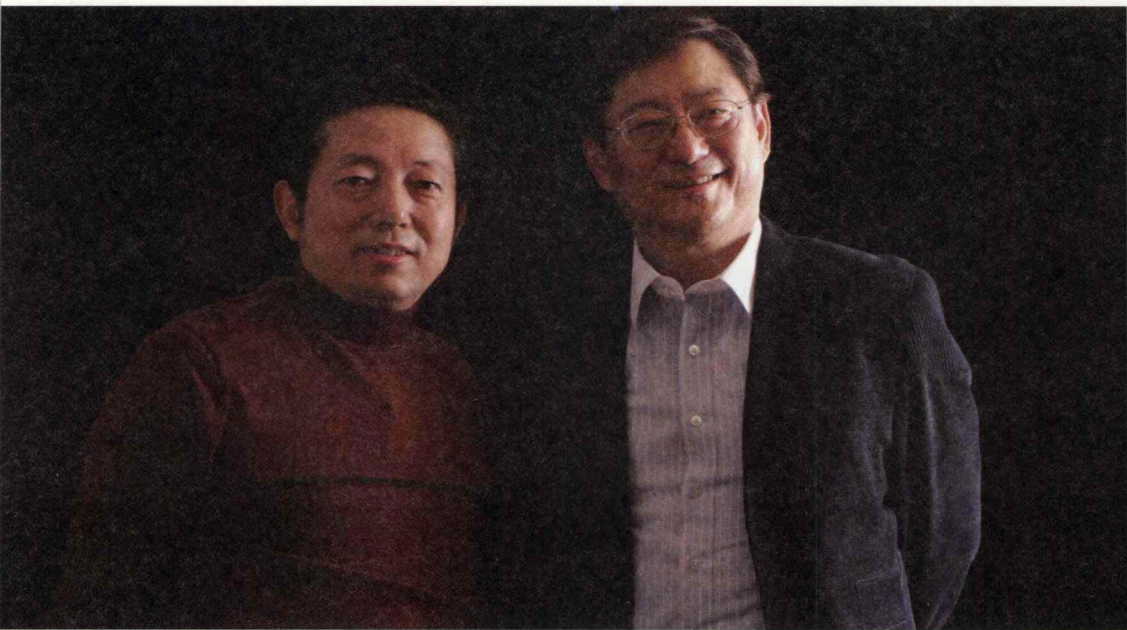
下图：本书作者与武术导演袁和平先生在进行交流。袁和平先生不仅开创了动作谐趣片的先河，而且在国际动作片领域也享有盛誉。他的设计风格注重现场感，在“环境武打”上自成一格。

上图：本书作者与演员、动作导演成龙先生交谈。成龙的影片总是将惊险的动作与嬉笑的情景融为一体，开创了特有的动作加喜剧的表演风格，并因此成为中国武侠电影史上顶尖的谐趣武星和世界著名演员。

左下：本书作者与武术指导程小东先生在一起。程小东是香港目前炙手可热的动作导演，设计风格以奇异飘逸著称。他善于利用武打动作来展示剧中人物的性格，并使观众能够欣赏到武侠电影独特的神韵。

右下：本书作者与演员、动作导演元彪先生合影。元彪的武打设计追求真实，符合剧情，表演风格潇洒凌厉，兼具谐趣色彩。他与洪金宝、成龙的银幕合作，被认为是香港电影最佳动作组合。

上图：本书作者与导演吴思远先生合影。吴思远先生作为导演，开创了香港警匪写实片之先河；作为监制和制作人，更是大胆起用成龙、徐克等人，并成功地将喜剧与功夫元素结合，贡献卓著。

下图：本书作者与导演张之亮先生交流。擅拍“文戏”的张之亮，也曾执导过动作片《墨攻》。他在片中主张兼爱非攻的理念，并提出这样的疑问：用激烈的方式去推广和平，是对还是错？

上图：本书作者与导演张鑫炎先生合影。张鑫炎先生执导的《少林寺》是中国技击武侠电影的代表作之一。因其对动作电影的重要贡献，在第三十三届香港金像奖电影节（2014）上，被授予终身成就奖。

下图：本书作者与导演徐小明先生在交谈。徐小明多才多艺，兼歌手、武术表演与指导、监制、导演于一身。他执导的《霍元甲》《陈真》开创了二十世纪八十年代武侠电视连续剧之先河。

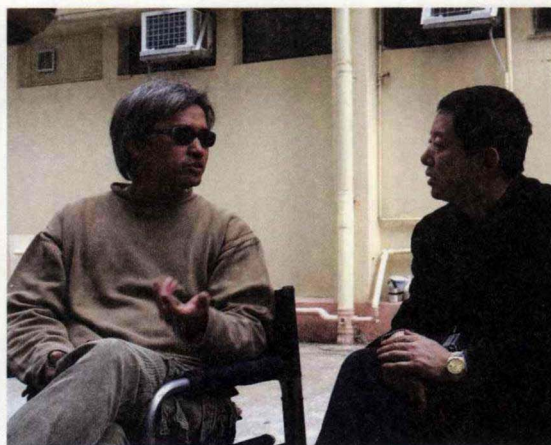
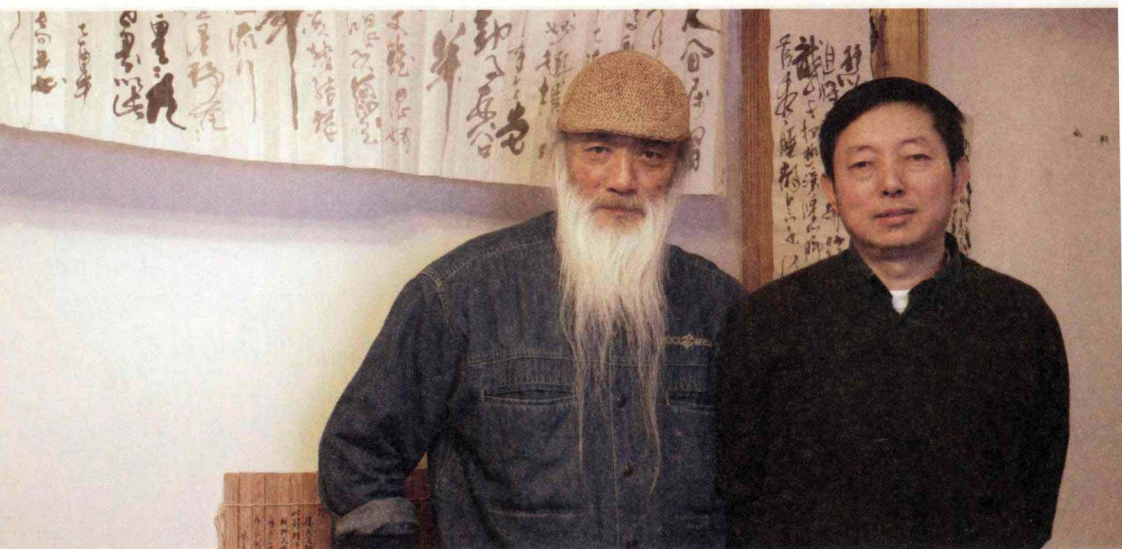
本书作者与导演唐季礼先生合影。在进军好莱坞的华人导演行列中，唐季礼也是一名干将。他的影片不仅有精彩的动作场面，如《红番区》《警察故事3》等，还以嬉笑幽默见长，如为迪斯尼执导的《脱线先生》(Mr. Magoon)。

上图：本书作者与导演刘伟强先生在交谈。刘伟强执导过“古惑仔”系列、《风云雄霸天下》《头文字D》《雏菊》等动作片，而“无间道”系列更被认为是新世纪香港电影的代表作之一。

左下：本书作者与导演王晶先生合影。擅长拍摄喜剧片的王晶，也执导过很多经典动作电影，富有代表性的如《赌神》《赌侠》《鹿鼎记》等。

右下：本书作者与导演张华勋先生合影。张华勋导演的《神秘的大佛》的最后决战，是通过“武戏”来最终判定的，从而完成了一次中国新时期电影向武打动作片的历史性进军。

- 上图：本书作者与演员于承惠先生合影。于承惠先生的武打设计勇猛有力，疾缓得当，尤擅剑术。同时，他对中国传统文化有很深的研究，尤其信奉其中忍让、谦逊、宽宏的精神。
- 左下：本书作者与武术导演董玮先生在一起。董玮先生担任了很多经典动作影片的武术指导，包括《刀》《紫雨风暴》《特务迷城》《七剑》《十月围城》等，在功夫片领域成就斐然。
- 右下：本书作者与导演陈木胜先生在交谈。陈木胜先生是近年来华语影坛最为炙手可热的动作片导演之一。他擅长拍摄爆破、枪战、追逐的动作场面。他执导的《新警察故事》更是在内地打破了保持十年之久的合拍片票房纪录。

本书作者与演员谢霆锋在电影《男儿本色》片场交流。在本片中，谢霆锋有大量高难度的动作戏。其中一场是在毫无保护措施的情况下从车上跳下，不用替身，十分敬业。

(本书彩色插图均由连中凯、张建生摄)

上图：本书作者与动作导演赵箭先生在一起。由于武艺精湛，赵箭担任了大量电影与电视连续剧的动作导演。他的动作设计威武迅猛，刚劲有力，带有北派少林的特点。

下图：本书作者与导演张子恩先生在进行交流。张子恩导演的《黄河大侠》在黄河壶口的决斗场面，时而柔韧飘逸，追求以柔克刚的美学风格；时而强劲刚烈，带有一种气吞山河的阳刚之气，极具艺术感染力。

自序

盖侠士，古为善武、轻利、搏命者。浮生于乱世，名噪于道衰。披轻裘，挟长剑，策烈马，引狂歌。或扶弱济贫，救人于“急难之事”；或除暴安良，解国于“困厄之时”。其言必信，其诺必诚，其行必果。固常以勇武取重于诸侯，以信义显名于天下。

鉴侠者之道，立乃立舍生取义之志，结乃结捐躯忘亲之情。今日慷慨赴危难，明朝热血酬知己……垂其丹心侠骨，上惊天地，下泣鬼神！

遥望古时，先有《史记》《汉书》为侠列传，后有乐府歌辞颂其豪情，唐诗百首赞其英姿，至明清之际绿林豪侠已成文坛显客。从古至今，对侠客各持褒贬，兼有喜怒者众矣，是非功罪自有评说。

回首近代，国人承传侠义小说之正脉，生出自立于世界影坛的武侠电影。其间自有妖孽滋生，神怪泛滥。然而，后继来者，竟在武侠世界中高扬华夏志士崇侠尚义之古风，挥写民族英豪彪炳千秋之正气。使中国武侠电影终成世界银海一道璀璨风景！

贾磊磊

二〇一四年四月二日

目 录

1-10	导 语	中国武侠电影的研究方法
		第一节 : 维度: 纵与横 / 4
		第二节 : 路径: 外与内 / 6
		第三节 : 定位: 武与舞 / 8
	
	 上篇
	 中国武侠电影的历史阐释
	
13-40	第一章	缘起——中国武侠电影的历史溯源
		第一节 : 乱世出豪侠 / 15
		第二节 : 历史风云中侠士的生涯 / 20
		第三节 : 审美世界中侠客的变异 / 25
		第四节 : 中国武侠电影的诞生 / 37
	
41-78	第二章	鼎立——中国武侠电影的主要类型
		第一节 : 神怪传奇 / 44
		第二节 : 人物传记 / 51
		第三节 : 古装刀剑 / 54
		第四节 : 功夫技击 / 59
		第五节 : 谐趣喜剧 / 69
		第六节 : 魔幻神话 / 74
	
79-110	第三章	独创——中国武术指导、动作导演的历史功绩
		第一节 : 推进舞台空间与银幕空间的历史性“叠画” / 84
		第二节 : 创造电影的动作英雄与市场霸业 / 87
		第三节 : 承传武林技艺与文化精神 / 91
		第四节 : 武舞明星与武术指导的双重角色 / 103

111-126	第四章	流变——中国武侠电影的潜在形式	
	第一节	： 传奇与革命、豪侠与英雄的历史切换 / 113	
	第二节	： 技击动作与心理动作的平行移动 / 115	
	第三节	： 武打动作与主旋律的交叉剪辑 / 119	
127-138	第五章	豪侠——百变英雄黄飞鸿	
	第一节	： 世界电影之最——百部黄飞鸿 / 129	
	第二节	： 传统英雄——第一代黄飞鸿 / 130	
	第三节	： 谐趣英雄——第二代黄飞鸿 / 133	
	第四节	： “戏谑英雄”——第三代黄飞鸿 / 135	
	第五节	： “文化英雄”——黄飞鸿的精神塑像 / 136	
139-158	第六章	争锋——中国武侠电影的国际化进程	
	第一节	： 中国迈向世界的先锋片种 / 141	
	第二节	： 成就中国人的骄傲 / 144	
	第三节	： 改变电影的暴力形式 / 146	
	第四节	： “芭蕾舞”般的武打艺术片 / 149	
	第五节	： “拉丁面具”下的中国功夫 / 154	
	：	中篇	
	：	中国武侠电影的美学形态	
161-170	第七章	武之舞——中国武侠电影的美学特征	
	第一节	： 武舞同源 / 163	
	第二节	： 武舞同台 / 165	
171-198	第八章	奇观——中国武侠电影的“经典场景”	
	第一节	： 盘肠大战 / 174	
	第二节	： 竹林大战 / 177	
	第三节	： 飞檐走壁 / 180	
	第四节	： 凌波微步 / 182	