

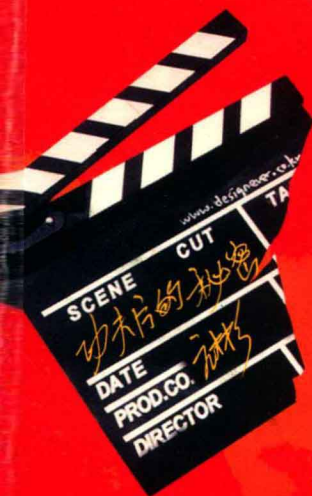
电影学院028

功夫片的秘密

动作导演艺术

The Secret of
KUNG FU Movie

The Arts of
Action Director

修订版

张力 · 著

康戈武 徐小明 元彬 · 作序

世界图书出版公司

后浪出版公司

后浪出版公司
电影学院028

功夫片的秘密

动作导演艺术

(修订版)

张力◎著 康戈武 徐小明 元彬◎作序

he Secret of KUNG FU Movie: The Arts of Action Director

世界图书出版公司
北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

功夫片的秘密:动作导演艺术(修订版)/张力著.——北京:世界图书出版公司北京公司,2012.6

ISBN 978-7-5100-4705-3

I. ①功… II. ①张… III. ①功夫片—电影制作—中国 IV. ①J975.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 091282 号

功夫片的秘密:动作导演艺术(修订版)

著 者:张 力

筹划出版:银杏树下

出版统筹:吴兴元

责任编辑:单万峰 陈仲瑶

营销推广:ONEBOOK

装帧制造:墨白空间

出 版:世界图书出版公司北京公司

出 版 人:张跃明

发 行:世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街 137 号 邮编 100010)

销 售:各地新华书店

印 刷:北京正合鼎业印刷技术有限公司

(北京市大兴区黄村镇太福庄东口 邮编 102612)

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与承印厂联系调换。联系电话:010-61252412-8021)

开 本:787×1092 毫米 1/16

印 张:31 插页 4

字 数:496 千

版 次:2012 年 9 月第 1 版

印 次:2012 年 9 月第 1 次印刷

读者服务:reader@hinabook.com 139-1140-1220

投稿服务:onebook@hinabook.com 133-6631-2326

购书服务:buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购:www.hinabook.com (后浪官网)

拍电影网:www.pmovie.com (“电影学院”官网)

ISBN 978-7-5100-4705-3

定价:49.80 元

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

版权所有 翻印必究

序一 武踪舞迹，舞武相益

张力先生的力作《功夫片的秘密：动作导演艺术》是笔者目前见到的第一部以教材体例撰写的武侠功夫片创作专著。说到武侠，免不了联想到中国武术。说到功夫片，免不了联想到从中国步入世界影坛的这一新片种的艺术渊源。当然也免不了联想到两者相得益彰地从远古走来、冲出亚洲、迈向全球的发展踪迹。

“功夫片”也被称作“武打片”、“武侠片”或“武侠功夫片”。回觅功夫片的远迹，举凡“象用兵时刺伐之舞”的武舞，扮装人按一定程式“对舞如击刺之状”的百戏武打套子和武戏，以夸张手法表演超常武功功力的杂技武技等舞台表演艺术，都能在功夫片中看到踪影。将这些舞台武技表演艺术串联成“片”的故事，大多是华夏文献中精忠报国的疆场战事、仗义行侠的江湖争斗、比试武功的擂台较量等武人习武、练武、用武和传武的情节，以及武人卫国、为民、“替天行道”的侠义精神。

显然，若要探寻功夫片的渊源，能够直溯至中国文艺的源头，横涉及中国文艺的四周。可以说，功夫片是综合中国传统文化中各种表现武人、武术、武事的文学创作和艺术表现形式的结晶。

在这一漫长的“结晶”历程中，功夫片及其渊源的各种艺术形式对完善武术技术体系、揭示武术文化内涵和促进武术社会化发展，都有着不可低估的积极作用。

在完善武术技术体系方面，最为耀眼的是舞台表演艺术对武术套路运动形式的形成和完善的影响。在明代，以戚继光、程冲斗为代表的武术家，借鉴舞台武技表演艺术中的程式化形式，在抛弃“戏局套数”对

营阵操练的影响、扬弃“徒支虚架以图人前美观”的“虚套”等前提下，编制成了“三十二势长拳”和“成路刀法”等武术套路。两位编者分别在《纪效新书》和《耕余剩技》中说明编制武术套路的目的是，在于将“上下周全”、“着着实用”的攻防技法，按照“势势相承”的规律编排成套，使习练者全面掌握和提高武术技法与技能，达到“遇敌制胜”和“活动手足，惯勤肢体”的目的。克服练时“有上而无下”或“有下而无上”的局限，避免用时“临敌掣肘”。

在揭示武术文化内涵方面，最值得称道的是文学创作和舞台表演艺术中塑造的武人形象，直观而生动地展现了他们的精神境界。武侠英豪“其言必信，其行必果，已诺必诚，不爱其躯，赴士之阨困”，民族英雄“精忠报国”，水浒群英“替天行道”……一个个源于生活但高于生活的艺术形象，彰显了民族精神，完善了武德理念。发挥着规范武人言行，激励青少年为卫国为民而努力学习的教育作用。

在促进武术社会化发展方面，功夫片发挥了引人瞩目的宣传作用。且不说海外众多武术爱好者，是因为看了功夫片才知道中国武术，走上习练武术之路的，就连国内中小学校中，也有多达 86.9% 的学生是通过功夫片了解武术的。（据 2008 年出版的《我国中小学武术教育改革与发展的研究》）

在功夫片及其渊源的各种艺术形式取材于武人、武事、武术，又反过来促进武术发展、彰显武事意义和武人精神的过程中，虽然出现了程式化动作的相互融摄、民族精神和武德风采的相互融通等，但由于两者的目的不同，采用的方法也就不同，在技术层面上始终是同源异流地发展着各自的体系。

作为功夫片表现对象的武术，起源于人类求生存、争生存的本能行为，形成于以攻防动作为素材、以对应统一为技法、以提高攻防技能为目的的专门化整合过程。在长达数千年的冷兵器时代，武术的主要价值始终体现为提高攻防技能。依赖着这一主要价值衍生出的健身价值、文化教育价值等等，都离不开练习攻防动作和提高攻防技能这一基本形式。即使随着火器代替冷兵器的战场作用，练习武术的目的或说是武术的主

要价值也随之“转型”为强健身心后，其赖以实现价值的基础仍然是练习攻防动作和提高攻防技能这一基本形式。

古代武舞、百戏武打套子和武戏等舞台武技表演艺术，摹拟武术动作作为舞的素材，加工成了舞台艺术语言，用于表达一定的故事情节，塑造一定的人物形象。一脉相承于古代舞台表演艺术的功夫片，虽然发展到了以“片”为舞台，武的场境得以随心所欲；以现代科技强化舞美，武的能力得以无限夸张；以现代语境创新思维，武的故事得以妙趣横生，然而，这些现代艺术手段，仍然没有脱离表演艺术的目的，都只是增加了功夫片的表现力，增强了功夫片的娱乐性和观赏性。或者说，被采纳为舞台表演艺术和功夫片的武术素材，已被加工成了舞台艺术语言，沿着表演艺术的方向发展下去。是否还保持素材原有的攻防因素和健身价值，已不再是必须遵循的标准。

目前，功夫片作为中华民族奉献给世界影坛的一个新片种，引起了世界各国人们的青睐，也引来了各地影人的仿效。功夫片的秘密何在？武术指导和动作导演应遵循哪些原理和掌握哪些方法？不一而足的做好功夫片动作导演的问题，催生了这本《功夫片的秘密：动作导演艺术》。

此书由洪金宝、徐小明、元彬等香港资深功夫片导演推荐，也是艺坛后起之秀张力先生的三勤之作。这个艺坛，是武艺和文艺汇聚一台的艺坛。这里说的“三勤”，包括勤学、勤问、勤研。张力11岁进入武校学习多种传统及竞技武术，求武期间注重理论与实践的结合，不满18岁已在武校担任助教。随后，又考入南京政治学院新闻传播系本科、北京电影学院研究生，打下坚实的影视艺术理论基础。近年来，这位后起之秀以武术与武侠影视文化为研究对象，在不断博采众长增益学问的同时，以独到的见解写出数十篇学术文论，参与策划和编导了中央电视台电影频道五十集纪录片《中国武侠电影人物志》。在这本《功夫片的秘密：动作导演艺术》中，他以从文献学习和访问对象中获取的大量动作导演理论和经验为素材，在回顾、总结和梳理、归纳的基础上，提炼出不少武术指导、动作导演的原理和方法。可以说，这本“三勤之作”，既是作者的研究成果，也是为功夫片的发展做出努力与奉献的广大编导和演员的

集体成果。

最后，感谢作者邀我作序，给了我一个表述管窥之见，向凭借文艺形式推动武术发展、弘扬民族文化的贤达们表示敬意的机会。

康戈武

2009年3月30日于北京

(康戈武，中国武术九段、中国武术协会秘书长、国家体育总局武术研究院研究员、国家体育总局武术运动管理中心科研部原主任、国际武术联合会传统武术委员会副主任)

序二 将侠义精神存留后世

中国武术能够发扬光大、扬威海外，功夫片所产生的宣传作用应记一功！长久以来，功夫片为观众带来无限的观能满足，与此同时，亦将各门派武术的独有风格、文化特色、侠义精神，以至历史发展，都一一呈现于观众眼前，所以功夫片可算是广大民众接触中国武术的一道重要桥梁。

虽然功夫片与武术的发展结下不解之缘，而且对其作出了重大贡献，但一直以来却缺乏有系统的功夫片研究和深入的文字分析，未能让功夫片这门艺术得以进一步发展。回想当年撰写硕士论文时，想找一些关于武术电影发展的参考资料也甚为艰难。但很高兴近年国内终于有专家学者着手这方面的探索，而张力先生就是当中默默做出贡献的一人。

香港保存了不少武术的传统，功夫片在香港萌芽，香港称得上是发祥地，更是将其输往海外市场的门户。不同的导演创作出风格各异的功夫片，令香港的影坛更为璀璨，使观众目不暇给。张力先生能看准这个特点，在《功夫片的秘密：动作导演艺术》一书中，对香港功夫片的发展进行透彻分析和梳理，更就某些导演的风格进行剖析。一直以来，将不同导演的个人风格与拍摄手法逐一进行剖析的著作可谓少之又少，张力先生此项工作实在是填补了多年来的空白，为功夫武侠电影保存了珍贵的历史性资料，对功夫片之持续发展必会带来极大裨益！

功夫电影强调侠义精神和家国观念，加上善恶分明，在社会上能产生正面的影响，可称得上是一种另类教育。历年来的武侠片创造出无数英雄人物，不少均成为年轻人所崇拜的偶像。具有感染力的影片，能在

社会上形成一股影响力，故而分析功夫片的发展不单只是探究一门艺术，更是对社会的文化与道德进行解构。张力先生这本著作在不同层面都具有相当的参考价值，相信必定会为功夫片的发展写下光辉的一页，并将侠义精神存留后世！

预祝《功夫片的秘密：动作导演艺术》出版后一纸风行！

2009 年 4 月 16 日于香港

（徐小明，中国著名功夫片导演、动作导演、监制，香港骄阳电影有限公司总裁）

序三 武术指导是一门艺术

我觉得中国武术带有很强的意境和美感。

我们拍武侠功夫电影，就是根据一个特殊的武术背景，表达一种武侠江湖的浪漫意境。我们“七小福”从小就跟随师傅于占元学习京剧艺术，后来走进电影圈，从小武行到武术演员、从武术指导到导演，50年的光阴让我们见证了香港武侠功夫片的起起落落。

在香港，武侠功夫片的主要力量来自武术和戏剧，我们的很多前辈像韩英杰、袁小田、唐佳、刘家良等，都是从小吃苦练功，后来在片场不断学习和磨炼出来的，中国武侠功夫片能在今天的世界影坛占有一席之地，离不开很多个“七小福”的汗水、泪水，甚至生命。

经过这么多年，我们创造过不少好的武侠作品，也经历过很多创作上的困难和挑战，这也让我们积累了很多宝贵的经验和教训，我想，这是我们武侠人的宝贵财富，也是整个中国电影的财富。

今年喜逢香港电影100周年，和于占元创建“中国戏剧学校”50周年，也是我们“七小福”50岁生日，包括徐克电影工作室25周年。为了庆祝这个特别的年份，香港电影界做了很多纪念工作，我作为香港动作特技演员工会执行会长，提前半年就开始为这些事奔波。当我看到张力先生这本《功夫片的秘密：动作导演艺术》，第一感觉是一种庆幸和喜悦。在当前香港电影急需复兴的环境下，这本由内地“功夫片”作者写的功夫片教科书，让我们有一种“相见恨晚”的感觉。

其实，香港电影金像奖、台湾电影金马电影节都设有最佳动作设计奖，只有内地电影节一直没有这个奖项，但是中国武术的根源其实在内

地，无论是武侠故事还是武术技术，都是源远流长，张力先生这本书对武侠功夫片的渊源、发展以及制作经验都作了详细的讲解和总结，完全可以作为想做武行和武术指导的朋友的入门手册。不仅是对我们武术指导这一行业的充分肯定，也使武侠功夫片的动作设计有了更多值得研究的艺术内涵。

希望这本书能让更多读者，包括很少看武侠功夫电影的读者看到，因为中国武术和中国文化的精神，我们每个中国人都有，所以透过这本书，大家可以看到中国文化与电影艺术结合后诞生的一种新的动作艺术。

2009年4月16日

(元彬，著名动作导演、导演，香港动作特技演员工会执行会长)

目 录

序一 武踪舞迹,舞武相益	康戈武	7
序二 将侠义精神存留后世	徐小明	11
序三 武术指导是一门艺术	元彬	13

Part 1 动作导演源流

第一章 关于“动作导演” 3

1.1 外语世界的“动作导演”	3
1.2 华人世界的“动作导演”	4
1.3 学术世界的“动作导演”	6
1.4 动作场面的形态	8

第二章 动作导演的艺术源流 11

2.1 戏 曲	11
2.2 武 术	13
2.3 杂 技	15
2.4 舞 蹈	16
2.5 文 学	17

第三章 动作导演的历史 19

3.1 武侠草创:“怪力乱神”	19
3.2 古典武侠:以武育人	21
3.3 经典功夫:嬉笑怒骂	23
3.4 时装动作:拳脚、子弹、钢丝	33

3.5 动作天下:宏大唯美	46
3.6 新世纪新气象:国际视野下的人文探索	51

Part 2 动作导演基本原理

第四章 总论 67

4.1 动作的艺术与艺术的动作	67
4.2 武戏与文戏	69

第五章 动作导演与戏剧冲突 71

5.1 打斗人物的戏剧性	72
5.2 打斗环境的戏剧性	74
5.3 武术格斗的戏剧性	76
5.4 动作招式的戏剧性	80

第六章 动作导演与规定情境 85

6.1 外部规定情境	85
6.2 内部规定情境	87
6.3 故事情节与动作设计	89

第七章 动作导演与主控思想 91

7.1 主控思想	91
7.2 段落主控思想	92
7.3 案例分析:《霍元甲》的动作设计	93

第八章 动作导演与人物性格 101

8.1 性格化动作	103
8.2 性格化武功	104
8.3 性格化招式	106
8.4 性格化兵器	108

第九章 动作导演与人物情感 111

- 9.1 情到深处手舞足蹈 112
- 9.2 案例分析：“雪山之战”与“九寨沟之战” 115

第十章 动作导演与武术格斗 119

- 10.1 功夫电影与武术格斗 120
- 10.2 动作设计与格斗原理 122
- 10.3 决斗中的逻辑问题 123
- 10.4 动作设计与武术历史 126
- 10.5 案例分析：时空穿梭中的“贯串动作” 127
- 10.6 案例分析：《叶问前传》与咏春拳的全面胜利 ... 128

第十一章 动作导演与电脑特技 133

- 11.1 进入动作场景的核心 133
- 11.2 特技与武术的“平衡” 135
- 11.3 从搏斗竞技到电脑动画 136
- 11.4 动作设计常用的数码科技 137

第十二章 动作导演与文化属性 143

- 12.1 历史题材的选取与民族艺术的展示 143
- 12.2 民族文化的象征化、寓言化表达 144
- 12.3 传统文化的叙事语境和创作背景 146
- 12.4 程小东与袁和平之比较 147

Part 3 动作导演基本方法

第十三章 表演 159

- 13.1 头部的体语 159

13.2 上肢的体语	163
13.3 下肢的体语	171
13.4 体态的体语	176

第十四章 套招 181

14.1 攻防转换“十三招”	181
14.2 打斗“三招论”	197
14.3 “多对多”与“一对多”的打斗	200

第十五章 摄影 203

15.1 景 别	203
15.2 运动镜头	209
15.3 机 位	219
15.4 轴 线	224
15.5 特技摄影	225
15.6 案例分析:高手出招“后发先至”	230

第十六章 剪辑 233

16.1 打斗剪辑的原理	233
16.2 打斗剪辑的常用方法	235
16.3 打斗剪辑的空间关系	245
16.4 打斗剪辑的节奏	248

第十七章 特技 255

17.1 威 亚	255
17.2 弹 床	256
17.3 假 肢	258
17.4 Power 粉	259

17.5 血 浆	262
17.6 鱼 线	264
17.7 飞 叶	265

第十八章 强调 267

18.1 对照的强调	267
18.2 重复的强调	272
18.3 焦点的强调	275

Part 4 金牌动作影人访谈

成龙:电影就是我的生命	281
洪金宝:香港功夫片的“大哥大”	288
元彪:从“替身王”到“最佳武指”	296
徐克:“侠”是一种人生观	305
吴宇森:用舞蹈的手法拍动作	312
刘家良:功夫片“史记”	321
袁和平:动作设计,情理之中意料之外	329
程小东:诗意武功的缔造者	338
徐小明:香港电视史上第一个武术指导	346
江道海:魔术杂技,动作设计的艺术原型	355
罗礼贤:我的镜头“永远在动”	363
熊欣欣:打不死的“鬼脚七”	370
徐向东:动作设计就是建大楼	378
赵长军:这一生,我为武术而生	387
赵文卓:朗朗乾坤,王者之风	395
马振邦:精武人生八十年	406
刘家辉:功夫片,从武术主题去创作故事	414
陈观泰:戏里戏外的大圣劈挂高手	421
国建勇:拍动作片要“文戏武唱”	431

何清:历史在影像中延伸	440
附录 1:香港武术指导源流	451
附录 2:不同时代的兵器	454
附录 3:海外武术一览表	457
附录 4:历届香港电影金像奖最佳动作设计 获奖及提名名单	460
附录 5:历届台湾电影金马奖最佳动作设计 获奖及提名名单	468

参考文献	473
鸣 谢	476
出版后记	477