

中国武侠电影漫笔
Chinese Martial Arts Movies

再弹一弦

江湖曲

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

中国武侠电影漫笔
Chinese Martial Arts Movies

再弹一弦 江湖曲

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

再弹一弦江湖曲/小飞著. —天津: 百花文艺出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5306-5309-8

I. ①再… II. ①小… III. ①功夫片—电影评论—中国—文集 IV. ①J905.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第224033号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路35号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022)23332651 邮购部电话: (022)27695043

全国新华书店经销

天津市汇源印刷有限公司印刷

※

开本 787*1092毫米 1/16 印张 14.5 插页 2

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

印数: 1-4000册 定价: 38.00元

序

再弹一弦江湖曲

中国武侠
电影漫笔

中国有两个影评人是最欣赏的。一个是周黎明，因为他的专业；另一个就是我的好友，这本书的作者小飞，因为他的情怀。

我和大多数小飞同学的“粉丝”一样，最早是通过那本叫《看电影》的杂志知道的他，而在杂志工作的岁月里，他最好的文字除了关于周星驰的部分，几乎都出自那个叫“守望江湖”的专栏。专栏的名字既有指点江山、激扬文字的少年意气，又有着麦田里的守望者般的理想主义色彩，这也是他那时心境之所在。对于他而言，生在这么个庸常的年代似乎是个悲哀；如果生在古代我想他大概会是个仗剑天涯、不负此生的侠客，只不过这个侠客酒量很差而已。既然生在了现在，就只好用文字去守望心中的江湖，慰藉不安分的心灵了。

本书中收录的很多作品都出自“守望江湖”，里面的文字也大致可以分为以下几类：

一部分是讲述电影里面的江湖往事，从邵氏老片到胡金铨、张彻，陈年旧事娓娓道来，宛如亲见。能写到如此境界，一方面是电影看得多，厚积而薄发；一方面是用功，为了一句话一个典故查阅大量的资料；但最重

再弹一弦 江湖曲

中国武侠
电影漫笔

序

要的还是一份情怀。“情怀”这个词似乎很玄虚，其实说来也简单，就是你对自己喜欢的东西有真心，动真情，于是就可以体味故人之所想所思；有自己的价值观和好恶取舍，于是在纷纷扰扰的旧事之中有自己鲜明的态度和判断，就好像谈起张彻与李翰祥之间的恩怨，张彻那句“犹如银袍银甲的霸王，腰间却露出半截算盘”的评价，它是张彻的，也是小飞自己的态度。

再一部分是关于那些在中国电影史上光芒四射的武侠电影经典之作和开创了属于自己时代的电影大师们。张彻的暴力美学，胡金铨的人文意境，李小龙的武学之道，徐克的天马行空……正是这些人格力量强健和艺术才华超群的电影人，把中国的武侠（功夫）电影一步步提高到了一个令人仰望的高度：《独臂刀》的刚烈血性，《大醉侠》轻灵雅致，《龙争虎斗》的以武入哲，《东方不败》飞扬磅礴，《黄飞鸿》的浩然正气，这些无与伦比的电影作品组成了一个只属于中国人的电影世界，而这些都在小飞的饱含情感的文字里面跃然而出，直指人心。

还有一部分是些梳理和归纳的专题，如中国武侠电

序

再弹一弦江湖曲

中国武侠
电影漫笔

影的美学意境。有时候真的很佩服他，可以把影评写成如此系统化的大部头，他把那些熟知且喜爱的电影当成了孩子眼里的积木，他专注地坐在一堆杂乱无章的积木前，随手拾起一块开始了自己的“建筑工程”，不管是一个城堡或者一个小屋，都可以信手拈来地把那一块块的积木恰如其分地放在最合适的位置，不堆砌，不笨重、不臃肿，灵活自如而又结构严谨，难能可贵的是，他永远都带着一个影迷才有的强烈情感去写这些貌似专业的文章，却没有所谓专业人士的无趣和冷硬。

我相信这本书会有很多人喜欢，就像我们喜欢的那些电影一样。看这本书，应该会觉得是在与一个相交多年的好友把酒闲谈，他跟你随意地谈起关于武侠电影的种种，没有特定的目的，也没有强加的意义，只是为了很多武侠影迷心中共有的——那个“醉里挑灯看剑”的江湖情愫。

吴碧海
2009年8月

再弹一弦江湖曲

中国武侠
电影漫笔

目录

影志篇

	002	早期神怪武侠
黄飞鸿	008	
	022	卧虎藏龙 ■只是当时已惘然
荆轲刺秦王	026	
	032	笑傲江湖 ■金庸电影·之一
东邪西毒 ■金庸电影·之二	036	
	042	梦回蜀山
《肥龙过江》和《赞先生与找钱华》 ■但使龙城飞将在	046	
跟随勇敢的心 ■重读七剑	050	古龙电影与楚原
	056	
	062	《杀破狼》
无欢精神	068	
	070	《功夫》
《叶问》 ■返朴归真 继往开来	072	

再弹一弦江湖曲

中国武侠
电影漫笔

随想篇

武与舞
■ 武侠电影中的武

枪火，铸剑

人物篇

天地有情尽白发
■ 徐克访谈

武术不会改变人 是人改变武术
■ 袁和平访谈

张彻小记

李小龙之道

从陈真到叶问
■ 甄子丹访谈

080 中国武侠电影经典动作场面TOP10

088

092 不言说的世界
■ 武侠片中的美术运用

702

772 并非大师
■ 我看徐克

720

728 武术指导的胸怀
■ 谈袁和平及其他

729

732 登峰造极胡金铨

748

754 死亡之舞
■ 张彻电影的美学与精神

762

770 甄子丹VS李连杰

773

再弹一弦江湖曲

中国武侠
电影漫笔

目录

我的目标就是让你们开心
■洪金宝访谈

对比篇

《龙门客栈》与《新龙门客栈》

又见人心
■《蝶变》与《碧水寒山夺命金》

中国武侠电影大事记年表

180 高山流水弦断谁听
■黄霑与徐克的故事

184

192 《精武门》与《精武英雄》

198

202 《独臂刀》与《刀》

208

210 从“西部往事”到“梦回唐朝”
■何平镜头里的江湖与殿堂

218

220 后记

再彈一弦
江湖曲

Chinese Martial Arts Movies

影志篇

早期神怪武侠

京剧——中国武侠电影之源

中国的武侠片历史从何时开始,同样是很难界定的,从广义上来说,中国的第一部电影,《定军山》,就是一部有武术元素的电影。

因为京剧武生的训练,本就和中国武术有着千丝万缕的联系,在民间传说中,就有清初武林人士在清廷禁武令之下,将武术的传授转入戏班训练,进行反清复明活动的说法。清代意拳大师王芗斋也曾明确提出过,国术要向京剧学习的意见。而且事实上,京剧和武侠、功夫电影一直关系重大,早期许多重要的武术电影人才都出自京剧训练班,在香港,京剧训练班培训出来的电影人几乎撑起了武侠电影的半边天。其中就包括洪金宝、成龙、程小东这些武侠功夫片迷们耳熟能详的名字。

《定军山》(1905)

《定军山》的故事来自于《三国演义》，讲述老将黄忠于定军山斩杀夏侯渊的传奇故事。由京剧武生名家谭鑫培主演，当时丰泰照相馆的任庆泰，劝说谭鑫培老先生用电影的形式记录下自己的京剧表演，于是便拍摄了这部短片。由于当时的电影还只是粗糙的默片，于是谭鑫培主要选取了舞刀等动作性强的场面来拍摄。而这一思路很大程度上延续到了后来的京剧电影的拍摄之中。

比如京剧大师梅兰芳，也是一位对电影很有兴趣的人，他是最早主动将京剧拍摄成电影，并亲自参与导演的京剧界人士。中国电影之父黎民伟曾与梅兰芳合拍《霸王别姬》段落，梅兰芳便选取了虞姬的“剑舞”一段来拍摄，因为该段戏主要是动作舞蹈，而无需声音。后来梅兰芳到苏联访问，与苏联电影大师，蒙太奇之父爱森斯坦相谈甚欢，两人相约将梅兰芳的京剧表演拍成电影，梅兰芳同样选择了动作性很强的《霓虹关》中东

方氏与王伯当对枪的一段，影片当时在苏联引起了不小的轰动。

京剧允文允武，武戏中本就有非常阳刚的味道。最早的视觉化的武侠文化，同样也是出自京剧。后来张彻拍摄阳刚惨烈的武侠电影，其中也向京剧借鉴了不少元素。如《十三太保》中经典的太平桥一段，就有非常强烈的京剧味道。据张彻说，他电影中男主角袒露胸肌、赤膊上阵的造型，实际上也来自于早期的京剧武生造型，只是这一点在后来的京剧中被摒弃了而已。

抗战期间，上海沦陷之后，在日军未能进入的上海租界，有很多电影工作者拍摄抗日电影，后来遭到美英当局的压制，吴永刚等导演于是拍摄了很多如《岳飞精忠报国》、《林冲雪夜歼仇记》之类的借古喻今鼓舞国人的京剧电影。

1927年，民新公司出品了侯曜导演的《西厢记》，影片格调高雅且严肃，

并得到国民革命军的支持，得以拍出千军万马的战争场面，杜确与孙飞虎于普救寺的一场大战，气势宏大，且用特效手法营造出混战场面，在当时令观众尤其震撼，侯曜的导演手法高明且严谨，特效技术的运用尤其独具匠心。这部电影中也有武侠电影的元素，比如片中孙飞虎将莺莺掳去，张生骑着一支巨笔驾云飞去，并以巨笔打败孙飞虎的段落，不仅视觉效果惊人，更体现出知识分子意图以思想改造社会，打倒黑暗与强权的永恒命题。这大

概也是中国电影首次在武打片中放入深层寓意的尝试。本片于1928年在欧洲放映，成为中国最早在国外放映的故事长片，英国《泰晤士报》对本片有“剧情幽丽，观客如同重读古国神话一样”的评语。这大概是早期中国默片，有京剧与武侠元素的电影中，成就最高的一部作品。

京剧的元素在后来的武侠电影中始终在延续，其中在武侠片领域成就最高的当属胡金铨，在动作指导领域里的代表则是程小东。

神怪——英雄莫问出处

中国武侠电影的另一个初始类型，可以说是神怪武侠。在中国电影的初期，正是神怪武侠文化流行的时代，其中剑

仙文学的代表人物还珠楼主，他的代表作品《蜀山剑侠传》也是创作于二三十年代。瞿秋白“济贫自有飞仙剑，尔且安

《火烧红莲寺》（1928）

心做奴才”的讽刺,大概也是那个时候发出的。

因此早期的武侠电影,几乎都是走神怪路线的,仙剑神魔,构成了中国电影最早的武侠世界。

1926年的《飞刀记》,同年由邵醉翁执导的《义妖白蛇传》,都属此类。

1922年,张石川、周剑云、以及后来被中国大陆称为中国电影之父的郑正秋,共同成立了明星电影公司,在创办之初,在张石川倡导的“惟兴趣是尚”的路线下,也拍了不少神怪武侠的电影,结果反响惨淡。后来在郑正秋的主持下拍摄了一些较严谨的社会伦理电影才挽回局面。

1928年,由郑正秋编剧的《火烧红莲寺》大获成功,但郑老夫子本人属于很关注社会的知识分子,因此对武侠片很

是抵触,拍了一集后便再不肯为续集编剧。《火烧红莲寺》引进特效技术,营造出光怪陆离的神怪武侠场面,一时间一系列跟风的神怪武侠片应运而生,粗制滥造,拙劣不堪,引起众多有良知的知识分子及电影人的不满。更有甚者,还出现了当局专门立法,禁止武侠片中出现情色场面的事件。

从这段历史可以看到,武侠片本身并不是什么高雅的片种,甚至可以说是出身卑贱。所以即使在后来武侠片的水准已经很高的时候,各种国内特别是香港的奖项仍会把优秀的武侠片排斥在外,电影研究者亦不屑于研究武侠电影。这种现象大概可以从此找到源头。

香港最著名的神怪武侠片则要数五六十年代的《如来神掌》系列,深刻

影响到一代港人,以至同样是通俗文化代表的武侠功夫片迷周星驰不仅把《如来神掌》中的角色柳飘飘放到《喜剧之王》里作为女主角的名字(尹天仇和杜娟儿两个名字则出自《武林圣火令》),更把如来神掌设计成《功夫》里最高等级的武功。

此外,《功夫》中的琴魔双煞,也是来自于邵氏经典神怪武侠,《六指琴魔》。后来这部电影在二十世纪九十年代翻拍,由林青霞主演。

在新派武侠电影,即张彻和胡金铨的武侠片横空出世之前,最后一部比较出色的神怪武侠片当数李翰祥的《倩女幽魂》。其中燕赤霞这个角色便是明显的剑仙级人物,斩妖除魔,弹剑作歌。后来徐克的《倩女幽魂》中,午马所饰演的燕赤霞,就有李翰祥版《倩女

幽魂》中的燕赤霞的影子。这部电影的时代设置于明末的国难时期,因此燕赤霞还发了一段关于家国的感慨,影片拍出了李翰祥作品的精致感,但其中有很多低俗的恐怖手法。以至于当时还在写影评的张彻在文章中评论此片,说李翰祥输在太有算计,“好比一个锦袍银甲的霸王,腰间却露出半截算盘”。在张彻武侠之后,神怪武侠基本上退出了武侠电影的主流范畴,但在后来也有一定的发展,其中成就最高的当数深受还珠楼主影响的徐克的《新蜀山剑侠》和《蜀山传》,以及他翻拍的《倩女幽魂》。此外还有同样深受还珠楼主影响的胡金铨拍摄的《山中传奇》等片。以及相对水准较低的《风云》、《天山童姥》、《白发魔女传》等。武侠片本就是良莠不齐,水准高则天马行空,低

则庸俗不堪的文化产品，而在神怪武侠领域里，武侠片的这个特质表现得尤为明显。

而此时，较写实的武侠、功夫电影也开始出现，1938年三兴贸易公司出品了香港第一部功夫片，《方世玉打擂台》，同时这也是香港第一部有武术指导的影片，该片的武术指导是著名拳师何思杰、吴本超和女拳师吴美露，参加本片演出的武师共有二百多人。但是因为当时的电影人还并不了解如何在银幕上将武术表现的精彩凌厉，因而很长时间里，这类武侠与功夫片在声势上都远不如那些光怪陆离、更加吸引眼球的神怪武侠电影。

直到1949年，一位叫胡鹏的导演，拍摄了由关德兴主演的第一部《黄飞鸿传》，这种情况才得以改变。

早期神怪武侠电影代表作品

TIPS

火烧红莲寺（1928）

导演：张石川

编剧：郑正秋

主演：萧英 郑小秋 夏佩珍 谭志远
郑超凡 高梨痕

如来神掌（1964）

导演：凌云

主演：曹达华 林凤
关海山 于素秋

武林圣火令（1965）

导演：萧笙

主演：林家声 陈好逑
李红 陈宝珠

黄飞鸿

谈到具体的武侠电影,我以为必先谈《黄飞鸿》,这就好比写武侠小说的人,总把司马迁的《史记·游侠列传》列为武侠小说的开山鼻祖。这并非是说江湖的意义要得到庙堂的首肯,而是说虽然武侠的最大意义在于反抗和张扬,但打破的最终目的也永远在于重建,少年的轻狂也终究会被中年的稳重和老年的睿智所替代,反叛的精神与正统意义上对人格的界定注定殊途同归。

从前读书时,我们很爱听一个复姓欧阳,名字和作派都很有侠气的老师讲课,印象很深的是一次这个老师讲道,她去一个古寺,看到很多雕塑,寺门口把守的是面目狰狞的小鬼,一层层地走进去,先看到凶恶的金刚,威猛的罗汉,再往里是慈悲端庄的菩萨,然后看到笑容可掬的弥勒佛,最后坐在最正中的,是以博大胸怀包容世间一切罪恶的佛祖。由此便想到中国人在其中寄托的人生哲学,人生的境界当是从横眉怒目,即金刚的境

黄飞鸿 (1856-1924)

界而始,到宝相庄严,即佛的境界而终。至于飞扬跋扈的状态,则干脆就是连门都没得进的门外小鬼。

我想,《黄飞鸿》纵然达不到宝相庄严的地步,至少也是中国武侠电影中最接近这一境界的一个。

一

黄飞鸿在历史上确有其人。生于清末广东佛山,最著名的弟子是梁宽与林