

人物造型的特征元素与风格

电影

武侠

罗婷 著

1

中国

出版社

武侠电影

人物造型的特征元素与风格

罗婷

著

中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

武侠电影人物造型的特征元素与风格 / 罗婷著. —

北京: 中国电影出版社, 2017.12

ISBN 978-7-106-04838-9

I. ①武… II. ①罗… III. ①功夫片—人物形象—研究 IV. ①J975.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第310671号

武侠电影人物造型的特征元素与风格

罗婷 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路22号) 邮编100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部)

Email: cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2018年4月第1版 2018年4月北京第1次印刷

规 格 开本 / 140×203

印张 / 6 插页 / 16页 字数 / 130千字

书 号 ISBN 978-7-106-04838-9 / J · 1991

定 价 36.00元

前 言

中国武侠电影是中国特有的电影类型，它照例表现中国特有的武侠文化，它是中国电影走向世界的排头兵和主力军，是在世界范围影响最大的电影类型。在世界的许多地方，中国武侠电影中所表现的中国功夫家喻户晓，中国武侠电影中典型的人物造型的装束似乎成为中国文化的代名词。武侠文化这个在中国传统正史中一直处于游离状态的文化形式在电影世界中得以大展拳脚。武侠文化和武侠电影在当下大热有其偶然性，但更有历史必然性，也有现实意义。对其展开各项分类研究也有其历史必然性，无论对于创作还是武侠电影理论体系的完善也具有现实意义。对它更深入的研究有利于更好地服务于当今和未来。

中国武侠电影最早出现于20世纪20年代，它与其他电影形式一样，获得了观众迅速的认可和欢迎，由于这类电影独特的鲜明的可观性，很快就在中国电影界独树一帜，在20世纪二三十年代形成第一次创作热潮，中国武侠电影从他形成的那一刻开始，无论他的艺术表现形式还是商业运作方面对于中国电影的贡献都是众所周知的，另外对中国电影走向世界

更有着不可替代的作用。

武侠电影是文化传承的一种方式，通过武侠电影，全球各地逐渐掀起学中国功夫的热潮，功夫已经成为中国在世界上的—张名片。甚至练功服和功夫鞋都成为一种时尚。世界各地到访少林寺以及道教名山学艺的武术爱好者络绎不绝。中国的传统文化和武侠精神通过武侠电影而声名远扬。武侠电影如今的文化艺术价值是几代电影人不懈努力的结果。各个不同时期的武侠热也引起了创作者和学者们的关注，东西方的电影工作者和研究者纷纷开始将目光聚焦于这个无法确切定义其范围的“江湖”中。中国武侠动作电影作为中国独创并特有的电影类型也吸引了国外很多电影和文化理论家的目光。目前从对武侠动作电影特别是香港武侠动作电影的研究已经可以看到，将香港武侠动作电影作为香港电影史的重要组成部分以及电影新浪潮代表而做的分类研究也有一些。大多数此类研究将重点放在武侠电影对动作的设计和拍摄以及对暴力的诠释方面。其中虽然大力肯定了武侠动作片的重要地位和在世界电影史中的重要作用，但并未涉及武侠动作片中人物造型的研究。目前只有少数一些研究武侠电影导演的文献略有涉及电影人物造型的内容。从人物造型的角度来讲，武侠电影几乎是中国古装电影最具代表性的类型之一，其传播的广泛性也远远大于其他类型的中国古装电影，可以说武侠电影是古装电影人物造型最为重要的类型之一。

对于影片风格类型的分类是基于影片人物造型的视觉倾向而不完全按照影片故事类型来进行。另外，参考各类电影

史的分类，本文采取较为宽泛的归纳方法。比如魔幻武侠电影由于不属于传统武侠电影的范畴，它的归类并没有其他武侠风格那么清晰，比如有武侠电影史论的研究者将《倩女幽魂》系列和《青蛇》等都归纳在武侠电影范畴之中。本文也暂且保留这样的分类。武侠电影多层次的观众和各类风格的武侠电影创作者是此项研究的受众基础，武侠电影人物造型的中国传统文化特色是研究的文化基础，武侠电影人物造型风格的多样性及其产生原因是此项研究的理论背景。而目前前人研究现状大多限于对于武侠电影作为电影类型而进行的研究。具体内容有对于武侠电影的研究；对于武侠电影文化研究；对于某一武侠电影导演的研究；对于某一类角色的文化研究；对于某一部武侠电影的研究（期刊论文）；对于某一电影人物造型的研究（期刊论文）以及对于某一种道具的研究（期刊论文）。直至今日，功夫也依然是中国和中国文化的代名词。武侠电影的繁荣是由于其观赏性、民族性、商业性。其影响力在中国百姓中各个人群中而言，不管是思想寄托还是故事情节的入胜，正因为它这种在百姓中的特殊地位。而对于电影本身的影响，它的观赏性和不可替代性导致了一个个创作高潮出现。在其他很多类型，如战争片、间谍片、历史片当中都能看到它的影子。在现代西方大片中我们似乎都可以看到中国武侠电影的影子。没有武侠人物造型就没有武侠的形象，这正是笔者研究武侠电影的原因。

目 录

第一章 武侠电影与武侠电影人物造型的价值和特征 1

第一节 侠与武侠的概念 3

第二节 武侠电影的价值 8

一 武侠电影的概念 7

二 武侠电影的价值 8

第三节 武侠电影人物造型的特征 14

一 识别性 14

二 功能性 19

三 多样性 23

第二章 武侠人物造型设计的元素 25

第一节 典型武侠人物造型形象 27

一 素衣大侠 27

二 民间武师 28

三 肌肉勇士 29

四 翩翩公子 30

- 五 奇形异士 31
- 六 异域高手 32
- 七 人物造型细节 33
- 八 小人物 34
- 九 武器识别 35
- 第二节 色彩元素 37
  - 一 色彩与风格 37
  - 二 色彩的识别性 38
- 第三节 文化元素 40
  - 一 武侠人物形象中的传统文化元素 40
  - 二 武侠人物形象中的文人君子气质 44
  - 三 尚武精神 51
- 第四节 其他艺术形式的造型元素 58
  - 一 戏曲形象 58
  - 二 武术形象 61
  - 三 舞蹈形象 63
  - 四 琴棋书画等艺术形象 64
  - 五 少数民族以及异国造型形象的体现 67
- 第五节 景与人 69
  - 一 人形成的景 70
  - 二 景与武侠人物 71

1	景的功能性	74
2	景的审美作用	77
第六节	道具与人物	78
一	硬性武器	78
二	柔性武器	82
三	生活用具演变的武器	85
1	生活用具的武器	85
2	临时武器	88
四	武器设计与人物造型的反差	89
五	特殊兵刃在电影中的运用	90
第三章	武侠电影人物造型的风格分类	93
第一节	阳刚类武侠人物造型	95
一	阳刚造型表现阳刚个性	95
二	阳刚形象的反向表现	98
1	阳刚形象的悬念体现	98
2	从小人物到大侠的成长	102
第二节	东方古典类武侠人物造型	104
一	写实风格	105
二	写意风格	110

- 第三节 装饰类武侠人物造型 113
- 一 装饰风格的主要理念 113
  - 二 装饰风格形成的唯美形象 114
  - 三 装饰风格的整体画面营造 117
- 第四节 魔幻类武侠人物造型 121
- 一 武侠与魔幻的结合 121
  - 二 东方元素与其他造型元素的混合运用 122
  - 三 特效化妆和塑形在魔幻武侠人物造型中的作用 125
  - 四 盔甲的普遍使用 126
- 第五节 谐趣类武侠人物造型 128
- 一 喜剧与武侠的结合 128
  - 二 武侠电影中的谐趣人物 129
- 第四章 武侠电影人物形象的演进和成熟 133
- 第一节 侠客人物形象的深化成长 137
- 一 内部原因 139
  - 二 外部原因 140
- 第二节 武侠人物形象的聚合和分化 141
- 一 聚合 141
  - 二 分化 144

- 第三节 女性武侠人物形象的变化 148
- 一 女性形象的分类 149
  - 二 女性武侠人物形象的无性别塑造 151
  - 三 女性武侠人物形象的性别塑造 152
  - 四 女性武侠人物外形与个性的颠覆性 158
    - 1 丑陋形象 158
    - 2 玉女造型的反向塑造 159
- 第四节 反派人物形象的变化和分类 161
- 一、传统反派人物 162
  - 二、隐蔽性的反派 164
  - 三、武侠电影中的无间世界 167

第一章

武侠电影

与

武侠电影人物造型的价值和特征

武侠，是中国独有的一种概念和文化。中国拥有丰富的武术文化历史，并且在历史的长河中融入了儒家、道家、佛家等学说的影响，逐渐成为中国历史不可或缺的一种文化和信仰。而武侠电影，就是这种文化的一种最好的体现。通过镜头化的语言与戏剧化的情节，深入展示着中国武侠文化的精髓与内涵，并且通过电影这种世界语言向全世界展现了中国最具特色的武侠文化。

第一节

侠与武侠的概念

侠，旧称扶弱抑强、见义勇为的人。侠客，旧称抑强扶弱的豪侠之士。《史记游侠列传》：“要以功见言信，侠客之义，又曷可少哉！”^①游侠出现于春秋战国之际，初起之时来源于士阶层中的部分尚武之人。秦汉以后，游侠来源变得复杂起来。游侠自产生之日起就与士阶层有着千丝万缕的联系。秦专制主义中央集权制的建立，迫切要求将游离于政权之外的社会力量纳入政权体制内。当时的士与游侠在统治阶层看来即属于政权体制外的社会力量。西汉时期是游侠发展的黄金时期，政府都曾不遗余力地对其施以拉拢和打击的政策，武帝时期尤为突出。随着儒学成为封建正统思想，游侠出现年长折节的现象，并逐渐向儒士靠拢，成为统治阶级中的一员。在古代中国文与武并不像我们今天臆想的那样是两个完全无关的概念，文人不是手无缚鸡之力，武人也不是四肢发达头脑简单。侠源于士，是文武集于一身者。士与游侠都呈历史阶段性发展。知识分子在中国古代曾被长期称作士，然士却不是一开始就作为知识分子出现的，其间有一个历史发展的进程。春秋战国之交，一方面旧贵族趋于没落，宗法血缘纽带逐渐解体，另一方

① 《辞海》，1980年8月第一版，第288页。

面庶人中的有识者游说政士阶层即是适应这个客观时势而形成的。各国统治者为了谋取霸主地位，争先养士，而士人为改变自己失职的处境，也乐于为人主所用。自此出现士之文武分化现象。西周、春秋时代，士在政治上居于卿大夫与庶民之间，处于贵族的最低层，几与庶人相接；在宗法上，大夫臣士，士依附于卿大夫，不得有僭越之举；在经济上，士有一定数量的“食田”，禄足以代其耕，可以不劳而食；在文化上，士受过礼、乐、射、御、书、数等多种教育。他们的社会职业因而是多样化的，或充任武士，或作卿大夫的邑宰、家臣，或在天子、诸侯的宫廷和基层行政机构中担任一般职事官。

侠客身份在真实的历史中一直存在着归属感问题，在实际的历史中，“行侠”的“行”字多少也有被逼无奈的成分。从士阶层剥离出来的侠士的生活方式一直在流动中，而士阶层逐渐趋于文人化，进而形成士人与士大夫。但是侠却不能像其他正常的社会阶层那样在社会中稳固下来。中国对于侠客的推崇似乎也是同这种士文化有关。心存大义但不拘泥于现实，可以随心所欲地来往，也不拘泥于运用什么样的方式来实现维护大义的理想，这些都是士阶层梦寐以求的东西。这种求之不得但又无法舍弃的东西在某种意义上造就了武侠文化的诞生和经久不衰。文人们将这些武林中的侠士们在文章中或是以其他形式加以塑造和褒奖，甚至夸大某些侠客在历史中的作用，借以倾泻一些无法申张的正义、无法坚持的大义。在武侠电影中，士文化仍然频繁地体现着。习武之人对于文人和文武双全的人大多数还是崇敬和敬仰的，尤其是坚持大道的

文武双全的大侠更是能让一干江湖志士们为之肝脑涂地地追随。与日本武士阶层不同的是，中国的侠客无法称之为一个阶层，而是游离于社会各个阶层之外并以个体形式出现。“士”阶层将自己无法实现的梦想寄托在这些从“士”阶层剥离出来的身份尴尬的侠客和游侠身上。总之，侠客们赖以生存的江湖中除了快意恩仇之外，还有所有有人的地方都存在的人情世故和情感纠葛，流传至今的侠客的故事都经过了历代文人墨客的润色和重新解释，甚至在侠客身上寄托自己对于社会现实和自己理想抱负的憧憬。正如《卧虎藏龙》这部影片中俞秀莲向玉娇龙解释江湖是什么和江湖的规则的时候，玉娇龙说她理解的江湖就是打打杀杀快意恩仇，而俞秀莲讲“写书的都不这么写，书就没法卖了”。一句玩笑话倒也道出了文人与历史和武侠的关系。快意恩仇的武侠和江湖是历史上的文人墨客理想化、浪漫化了的江湖。并不是真实的江湖。“侠”字的应用如今十分广泛，对于运用自己的力量维持正义的行为都称之为“侠”，比如现在很多西方电影在中国上映时的名字都会借用“侠”字，比如《蜘蛛侠》《神奇四侠》《钢铁侠》等，“侠”的概念拉近了东西方文化的距离，不管什么样的文化背景，“侠”的行为都是被观众认可和赞许的一种伟大的行为。从根本上说，无论是中国的侠士、西方基因细胞变异产生的各种类型的超人还是依靠高科技打造出的机器与人的结合体，其行为的目的都是维护正义和保护无辜社会大众。这个终极目标的一致性也是中国武侠电影能够轻松地走入世界电影之林并被各个不同种族、民族以及不同信仰的观众认可的缘由。

与侠客尴尬的真实处境不同，发源于先秦的武侠文化在中国历史久远，经过了春秋战国的文武分化和隋唐的成熟以及宋代的世俗化，武侠文化的传承一直没有被间断。在武侠电影出现之前，武侠精神和武侠文化大多以文字和视觉记载（如画像砖器物上的绘画）的方式流传。武侠文化一直在以自己的方式传承至今，武侠电影的发扬光大使武侠文化在现代生活中产生了新一轮的文化意义。中国传统文化和武侠文化的渊源也是武侠电影自创始至今一直拥有广泛观众的原因之一。真正传统的武侠是不分朝代的，武侠其实只是讲述一个叫做“武林”的地方发生的一些与侠义相关的故事。武林通常还有一个理解，叫做江湖，所以其实江湖纷乱也是武侠的一部分。江湖中的“侠客”是中国历史中一直存在于民间的某种生活方式，“武侠”这个名词与人们的现代日常生活的关系大多存在于民间野史、评书戏曲和武侠小说中，这似乎也是人们对于过去那些久远的时代的零星记忆和情感。可以看出，各个时代的人们似乎都不愿意将武侠故事和侠客们的身影从自己的精神世界中彻底抹去，人们用各种方式记录和传承着这种经久不息的民间文化。曾经人们对武侠的印象和热情主要靠着野史传记或武侠小说来维系，渐渐出现书场、茶座的武侠评书直至后来的广播评书造成万人空巷。而武侠电影出现，使得原来文字记载和语言描述的武侠故事和一个个武侠人物陡然间跳到每一个普通大众眼前。人们忽然发现，原来武侠精神和意境原来就是融会在自己血液和性情中的。就这样，武侠的魅力借助小说、评书和电影电视的媒介不断得到传播，向全世界人们彰显着自己特有的传统。