

光影
画江湖

GUANGYINGHUAJIANGHU

武侠小王子——著

华语武侠电影史

陈勋奇 卫西帝 内陆飞鱼
安宕宕 刘小黛 影迷劳拉

倾情推荐

江苏凤凰文艺出版社
JIANGSU PHOENIX LITERATURE AND
ART PUBLISHING, LTD.

光影

画江湖

GUANGYINGHUJIANGHU

武侠小王子

——著

华语武

江苏凤凰文艺出版社
JIANGSU PHOENIX LITERATURE AND
ART PUBLISHING, LTD

图书在版编目(CIP)数据

光影画江湖:华语武侠电影史 / 武侠小王子著. — 南京:江苏凤凰文艺出版社, 2019.6
ISBN 978-7-5594-3763-1

I. ①光… II. ①武… III. ①功夫片-电影史-中国
IV. ①J909.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第099070号

光影画江湖: 华语武侠电影史

武侠小王子 著

责任编辑 刘洲原

特约编辑 封潇 周叠秀

出版发行 江苏凤凰文艺出版社

南京市中央路165号, 邮编: 210009

网 址 <http://www.jswenyi.com>

印 刷 北京虎彩文化传播有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 9.75

字 数 160千字

版 次 2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5594 - 3763 - 1

定 价 58.00元

江苏凤凰文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换

献给所有热爱武侠且心怀正义的人

PREFACE

前言

近几年,国内文化产业极速发展,在国家“全民阅读活动”持续发力下,各类文字出版物顺势而行,文化输出的多样性和价值观的多元性比以往大有改观。然而,当下国内武侠电影文化的研究始终处于少人问津之状态,且市面上关于武侠电影类的书籍并不如想象中那么浩瀚丰富。加上在近几年武侠文化于商业市场持续走低的情形下,对武侠文化的补救在很多文化人眼中显得更迫在眉睫。

“侠”字不言而喻承载了太多中华文化的本真元素,“侠”在弘扬了人间正义的同时,更传递出壮烈豪迈的民族意识和国家情怀。“侠”不仅存于小说和电影中的飞檐走壁、天马行空,更存

于当下社会的一点点滴，血性正气、怜贫扶弱皆展露侠之情怀，“侠”给人以担当、正能量，催人奋进、助人成长。

这部作品主要整合了近两年自身对武侠电影的研究和认知，在前人研究的基础上，以一种打破常规的方式对武侠电影进行个人化的梳理和归纳。在前辈的丰富的史料和图片基础上，尝试对电影派系、影像奇闻和影史百态等方面进行研究，希望通过自己的努力让武侠电影变得更加生动、有趣、贴近生活，以自身的实际行动影响到更多热爱武侠的人。

通过近一年对武侠电影史逻辑化的梳理，各类武侠轶事像细线上的珍珠，并行不悖地串联在了一块儿。从邵氏电影到粤语残片，从南北醉拳到张彻狄龙，从茅山神打到奇门遁甲，从武林绝学到侠骨柔情，皆寄情于此评论集之中。

文字让我与这个天马行空的二次元世界有了新的交集，若读者愿于我的文字前停留片刻，款款动人、延续百年的武侠电影史将会如一副曼妙的画卷铺展在你面前，原来基于中华本土文化结出的武侠之花可以如此绚烂芬芳。

CONTENTS

目录

第一章 武侠电影为什么可以吸引人？

- 武侠影像始祖《火烧红莲寺》的前世今生 003
- 华语武侠影像中的断臂情结 010
- 20世纪70年代初中国香港抗日功夫剧 020
- 南拳北腿王,鹰爪铁布衫 026
- 中国香港电影新浪潮的侠骨柔情 032

第二章 小说和漫画中的武侠电影

- 一代宗师驾鹤西去,笑书神侠终成绝响 041
- 金庸与邵氏武侠电影 048
- 民国武侠文学的电影改编史 054
- 玉郎漫画与香港武侠电影的恩怨情仇 060
- 港漫与港影的双生风云 070

第三章 香港武侠电影中的必杀绝学

刚柔并济说太极	081
酒中乾坤说醉拳	090
寸劲妙手说咏春	101
武林至尊看如来	107

第四章 邵氏武侠电影风格探究

武侠大宗师的剑走偏锋——五毒	116
残缺侠义与Cult侠影之探究	125
孤剑雨夜了终恨,夺命夺魄夺魂铃	133

第五章 《惊魂六记》:武侠悬疑中的另类佳作

《粉骷髅》:粉红迷雾中的蛇蝎美人	141
《黑蜥蜴》:诡秘怪诞的黑色童话	153
南国秘术和奇情艳侠	161

第六章 奇门遁甲和玄门武侠电影

解构袁家班经典《奇门遁甲》	169
华语电影中的茅山神打术	180
评《新奇门遁甲》:一次不完美的超级英雄嫁接	186

第七章 胡金铨与徐克的侠骨传承

《龙门客栈》——胡金铨不动如山的宗师气魄	193
《龙门客栈》三部曲——半个世纪的武侠梦	201
《笑傲江湖》:豪情壮志,只图今朝	207
鬼才徐克的东方仙侠志	212
《狄仁杰之四大天王》:华丽特效下的单薄灵魂	219

第八章 香港武侠电影群侠列传

狄龙眉宇间那股英雄气	225
张彻镜下的不老侠客姜大卫	230

英姿侠骨三少爷,面如冠玉尔冬升	235
罗烈的四重影像人生	242
大侠岳华:剑胆琴心书正气,儒释通透化清风	247

第九章 武侠电影的新未来

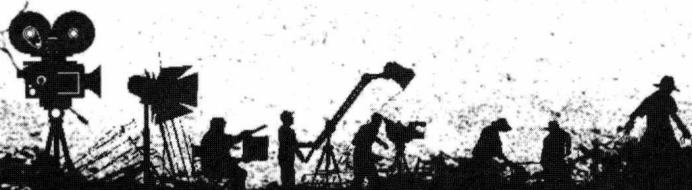
《太极》:蒸汽朋克武侠解构	255
《绣春刀2》:宫廷庙堂内的铁骨豪侠	260
金庸翻拍剧如何才能破旧立新?	266
《诗眼倦天涯》:徐浩峰的硬派武侠传奇	270
《武林怪兽》后,武侠港片仅余弹丸之地	277

第十章 武侠与诗

如烟——献给王家卫《一代宗师》	283
附录1:武侠电影字母索引	287
附录2:武侠电影发展大事记	293

第一章

武侠电影为什么 可以吸引人？

武侠影像始祖《火烧红莲寺》 的前世今生

在有声电影还没有普及到华夏大地的1928年，能让上海滩万人空巷，男女老少纷纷争先恐后、看了又看、看了又看，并成为茶余饭后的最佳谈资的一部默片非电影《火烧红莲寺》莫属。《火烧红莲寺》的诞生几乎是偶然和必然因素并行使然。民国初年，世风开化，民众生活水平提升的同时也伴随着精神上更美好的追求。

然而近代华夏教育无法如现在一样普及，大多民众看到古灵精怪的稀奇事物首先会归结为神仙剑侠，由此武侠小说成了世人最好的精神消遣，也成为摆脱军阀混战和战争苦难最好的避世良药。由此，平江不肖生的《江湖奇侠传》应运而生。

《江湖奇侠传》在民间流传广泛，其玄幻离奇的故事让无数人

为之侧目倾心、欲罢不能，包括当时电影界的大腕张石川导演。在20世纪20年代反映社会苦难的现实主义电影成为当时电影界的主流，无奈种类单一、剧情雷同已提不起当时观众的High点，加之张先生经营不善，使得自己一手成立的明星影片公司举步维艰。

在走投无路之际，一部《江湖奇侠传》的诞生让张石川产生了一个充满灵气的想法：就是把故事搬上大荧幕。毕竟比起小说文学，电影对感官的冲击力要高出太多，由此一个绝妙的计划从绝妙的灵感中诞生，在Call到老搭档兼金牌编剧郑正秋后，明星电影公司决定用大红大紫的蝴蝶来扮演女侠“红姑”，《火烧红莲寺》启动计划由此层层铺开。

二

1928年5月，由张石川导演、郑正秋编剧、金牌摄影董克毅掌镜的民国第一部武侠默片巨作《火烧红莲寺》在魔都上映，根据剑侠小说《江湖奇侠传》部分章节改编，讲述青年奇侠郑小青夜宿红莲寺，无意间发现外表光鲜靓丽的红莲寺内隐藏着诸多黑暗恶行，慈眉善目的寺庙僧众暗地里却无恶不作：强抢民女、为非作

歹，甚至囚禁朝廷大员。

得知真相后，一身正气的陆小青义愤填膺、力挫喽啰僧众，直寻罪恶根源。无奈奇侠陆小青飞剑未成且势单力薄，无力对抗以知圆和尚为首的恶贼，奋力逃离红莲寺后，遇到了昆仑掌门金罗汉的嫡传弟子南侠柳迟，然而金罗汉已看穿了一切。

在柳迟向陆小青传达了金罗汉为民除害的旨意后，遂于途中汇合桂武、甘联珠、红姑等一干正派剑侠：一个回马枪，杀回红莲寺。陆小青与小同伴在同邪恶势力联盟进行了一番异常艰苦的飞剑对决后，终于打败了恶僧团伙，找出密道并救出了湖南省省长卜巡抚。为了让罪恶无所遁形，一把大火烧灭了罪恶滔天的红莲寺。

三

《火烧红莲寺》一经放映，便获得了空前的成功。在中国电影史上，从来未有人把口述、笔著甚至图画的仙侠故事付诸影像，这次伟大的挑战也解开了当时国人对于仙侠传奇极尽可能地想象，《火烧红莲寺》第一次把那个虚无缥缈、若隐似幻的剑侠宇宙以最直观的形式呈现给观众，那一刻的美好和震撼远非笔墨可以形容。

《火烧红莲寺》同样也带来了电影技术的革新。在摄影技巧运用上,创造性地运用了“接顶”法,把两部分图景共同摄制在一幅画面中,从而创造出完整华丽的背景布局;在特效运用上,把动画卡通效果加入真人表演中,华丽炫目、亦幻亦真的斗法效果跃然纸上;除此之外的腾云驾雾、分身、变大和变小都能在这部神奇的电影中出现,让人惊叹不已、目不暇接。

《火烧红莲寺》除了给中国电影技法上带来了实质性的革新之外,对当时电影向产业化和商业化迈进也起到了十分关键的作用。从1928年到1931年,明星影片公司共推出了17部续篇,故事进展程度已经远超出原著《江湖奇侠传》106回所涵盖的范畴,剧本继续围绕昆仑与崆峒两派的世代恩怨情仇,上到飞天法宝、下到遁地入海,正到昆仑仙山、仙风道骨,邪到龙潭魔窟、淫娃痴男,无不展现国人对二次元世界的强大想象力。

因《火烧红莲寺》的浪潮不减,各大电影公司纷纷借此跟风推出“剑侠电影”,使得剑侠文化在20世纪30年代蔚然成风。同时习武热也在20年代的基础上更加兴盛鹊起,在民国武术风行的年代,加之影像的魔力,当时很多人对剑侠故事深信不疑,甚至有疯狂的年轻人为了求仙学道不惜散尽家财,造访深山老林,以求得正果。在电影之外,《火烧红莲寺》同样衍生出了小

说、连环画和舞台足本戏，以至于鼎鼎大名的喜剧大师查理·卓别林都前来中国观摩学习。

四

当然，在“红莲寺”余热不断在大众间传递的同时，也进一步加剧了精英文化与民间文化的隔阂，两个群体间因文化认知、教育水平等差异致使的矛盾与偏见，因“红莲寺”的火热更加深刻。终在1931年，“红莲寺”的火焰因民国政府的一道电影审查令戛然熄灭，剑侠电影短暂的春天似乎也走到了尽头。

也许如果没有这道审查令，也不会催生出还珠楼主开天辟地的《蜀山剑侠传》，当然这些只能算是后话了。《火烧红莲寺》的制作团队一路辗转，从上海最终南下至香港，部分主创人员终于在1935年完成了《火烧红莲寺》第19集大结局的拍摄。不光是电影本身，“红莲寺”的剑侠文化也随之传到了香江，催生出香港本土电影的武侠热潮。

《火烧红莲寺》在香港得到广泛热捧，成为翻拍最多的系列电影之一。细数诸多翻拍版，其中最经典的当属王天林导演（王晶父亲）制作的1956版的四部《大侠吕宣良》及凌云与曹达华黄金