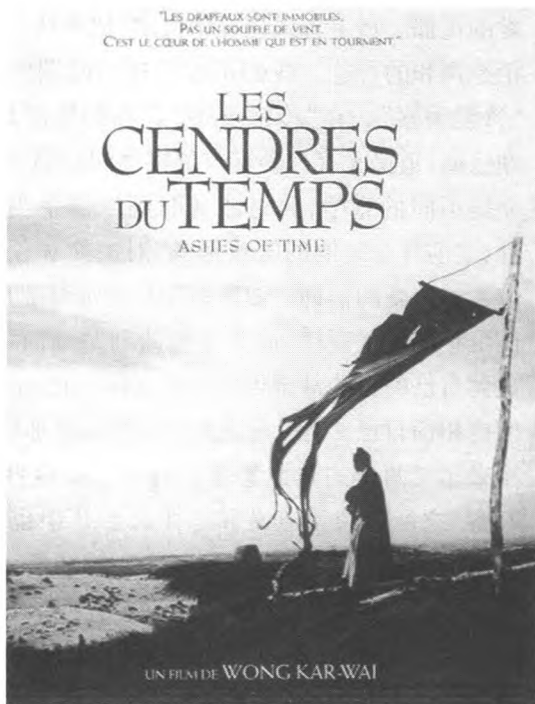
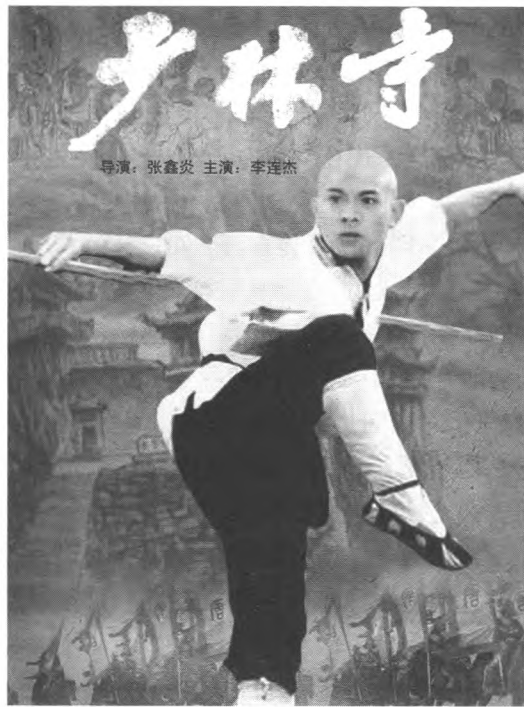

中国武侠电影的现状与思考

□文/王 斌,曲阜师范大学信息技术与传播学院硕士生

电影《东邪西毒》海报

电影《少林寺》海报

武侠电影在中国电影史中一直处于重要的地位,甚至在一些外国人眼里,“武侠片”已经成为中国电影的代名词。早在中国电影发展的初期,以1905年由京剧名家主演的中国电影开山之作《定军山》为代表,“武打”就成为了中国电影的重要元素。随着时代的发展,中国武侠电影更是创造了巨大的成就与辉煌,也为中国文化与世界文化的交流做出了巨大的贡献。回顾中国武侠电影的发展历程,其获得的巨大成就首先与国人传统的审美及自古以来的尚武精神有关,其次也离不开上世纪六十年代李小龙将中国功夫推向世界后,外国功夫迷们对中国功夫的好奇心的拉动。当然这一切都离不开中国传统技艺“武术”的支撑。

回顾中国武侠电影的发展历程,大致经历了以下几个阶段:

第一阶段,中国武侠电影的传奇时代,也是中国武侠电影的成型时期。这个时期可以追溯到我

国电影事业的最初拍片尝试,一直到上世纪40—50年代以香港为主要生产基地的武侠片时期。1905年由泰丰照相馆的老板拍摄的《定军山》,虽然在影片中我们还看不到任何影视艺术的拍摄技巧,但是这部影片被定义为我国武侠片的开山之作在影视界已是不争的事实。进入20年代,电影的拍摄在我国出现了较大的发展,这一时期拍摄了大量的武侠片,据中国电影资料馆《中国电影总目》记载,仅1928年——1931年4年时间,我国上映的武侠片就多达227部。比如明星影片公司推出的一系列武侠影片《无名英雄》(1926)、《侠凤奇缘》(1927)、《山东马永贞》(1927)、《大侠复仇记》(前后集,1928)、《黑衣女侠》(1928)、《侠女救夫人》(1928);大中国影片公司推出的《薛仁贵征西》(前后部,1926)、《太平天国》(1928)、《五虎平西》(1928)、《杨文广平南》(1928);北京光华影片公司的《燕山侠隐》(1926);天一影片公司的《刘关张大

破黄巾》(1927)、《花木兰从军》(1927)、《大侠白毛腿》(1927);长城画片公司的《黄天霸》(1927)、《武松血溅鸳鸯楼》(1927)、《大侠甘凤池》(1928)等。但这一时期的武侠片还处于神怪阶段,剑和侠还只是形式,包括1928年明星影片公司取得轰动效应的《火烧红莲寺》,都只是把“武侠”与“神怪”结合在一起,正像当时的评论所指出的“……中国的武侠片实在是‘武而不侠’‘勇而不义’,……口吐白光,指出神剑……”^[1]

上世纪40—50年代由于政治的原因,我国武侠片的主要生产基地由上海转移到了香港,这一时期主要是以粤语为主的武侠片,但是除了“黄飞鸿”系列的新创作外,大部分还是传奇神怪武侠片的延续。

第二阶段,中国武侠片的人肉功夫时期。中国功夫电影的人肉功夫片时期应该自70年代初李小龙签约嘉禾公司拍摄《唐山大兄》开始至上世纪末为止。提起中国人肉功夫片就不得不说在中国功夫片历史上起决定性作用的三位国际功夫巨星:李小龙、成龙、李连杰。首先李小龙作为中国人肉功夫电影的先驱者,自1971年6月28日签约加盟嘉禾后,改变了60年代以邵氏为代表的香港功夫电影的剧情片时代,动作主要依靠演员笨拙的表演,取而代之的是中国武术与舞台艺术的结合,肢体动作快捷与刚劲的展现。自李小龙与嘉禾签约到李小龙1973年7月20日去世短短两年多的时间,李小龙与嘉禾拍摄了《唐山大兄》、《精武门》,李小龙自组协和电影公司自编、自导、自演了影片《猛龙过江》和《死亡游戏》以及与美国好莱坞华纳电影公司联合拍摄了《龙争虎斗》五部影片,无论在香港、欧洲还是美国上映都取得了巨大成功。李小龙的出现打破了之前功夫动作片的虚假以及香港明星气质的萎靡,开创了华人进军好莱坞的先河,让西方人认识和学习中国功夫,同时令动作片成为香港电影的主流片种之一。他在香港的4部半电影3次打破空前记录,其中《猛龙过江》打破了亚洲电影票房记录,他与好莱坞合作的《龙争虎斗》全球总票房达2.3亿美元。

自李小龙之后,尽管仍有大量功夫片拍摄并有部分在美国上映,但却票房平平,恶评已非常明显:“很可笑的是,一大群对手排着队跟男主角搏

斗,却被打得满天飞,他们总是恶狠狠地冲向男主角,却在男主角的拳头还离得很远的时候就神奇地被打倒了。”一时中国功夫电影进入低谷,这一时期的香港电影界也涌现出一大批电影制作者想找回李小龙时期的辉煌,但现实却是“会演的不会打,会打的不会演”。成龙也是当时的探路者之一,但一直都没有取得很好的成绩,直到《警察故事》取得较大成功,《警察故事》除了在香港卖座之外,还替成龙争取到最佳导演、最佳影片、最受欢迎演员等奖项。这部影片也开始显露成龙自己的风格,使中国功夫电影不可阻挡的进入成龙时代。成龙与李小龙不同的是李小龙是在挑战对手而成龙是在寻求一条挑战自己的道路。由李小龙时期的打人到成龙时期的挨打,由以前观众看李小龙打人过瘾到现在看成龙挨打过瘾,并且成龙在表演过程中加入了谐趣风格的活泼灵巧兼具杂耍性的武术动作。1994年拍摄的《红番区》是真正令成龙打入国际市场的影片,在美国上映时创下高票房纪录。进而接下第一部好莱坞电影《尖峰时刻》,亦获得极高的票房,登上《时代》杂志,终于奠定成龙在国际的地位。2007年,成龙在北美上映的《尖峰时刻3》仍创下将近1.4亿美元的票房纪录,总计《尖峰时刻》系列三部动作片在北美累积票房超过5亿美元、全球累积8.35亿美元,至今尚没有其他亚洲演员领衔主演的电影能在国际上收获同等成绩。2012年成龙拍摄的《十二生肖》取得了票房与口碑的双丰收,此时已年届58岁的成龙在影片中仍然坚持不用特技实拍的方式,无论是跳火山口还是趴在滑轮上在高速路上飞驰的镜头都是亲身实拍,成龙这种不要命的敬业精神连世界级大导演斯皮尔伯格了解真相后都说:“这样的我们拍不出来,好莱坞演员太惜命。”

进入80年代随着国家改革开放的进一步扩大,经济和文化生活的逐步提高,中国大陆的电影事业也得到全面发展,尤其在武侠电影方面,拍出了像《少林寺》(1982)、《武当》(1983)、《自古英雄出少年》(1983)、《少林俗家弟子》(1985)、《八百罗汉》(1985)、《神鞭》(1986)、《无敌鸳鸯腿》(1989)等一批经典的武侠电影。尤其李连杰主演的《少林寺》轰动全球,此片内地以当时一毛钱的票价,累计票房高达1亿元人民币。《少林寺》作

为第一部在香港上映的内地功夫片,在当时复杂的政治环境下,《少林寺》创下 2616 万港币的记录。紧接着李连杰又同香港嘉禾公司合作拍摄了《南北少林》同样取得巨大成功。以及后来李连杰与徐克合作的黄飞鸿、方世玉系列武侠片达到了武侠片的顶峰,也是武侠片最具观赏性的巅峰之作。徐克将武术与杂技的完美结合通过李连杰的表演表现得美轮美奂。

第三阶段,中国武侠片的繁荣时期,这一时期出现了各路英雄齐聚武侠的景象。

进入 21 世纪随着我国人肉功夫片的缺失和世界功夫迷们对武侠片的热爱。中国出现了各路英雄齐聚武侠的场面。2000 年,一部《卧虎藏龙》在大洋彼岸重振中国武侠电影雄风,一时在国际上中国武侠电影风光再现,于是武侠电影又雨后春笋般争相出现。尤其中国大片的开山鼻祖 2003 年张艺谋与李连杰合作的《英雄》在国际上取得巨大成功,此片真正的将张艺谋由一位国内典型的文艺型导演转变为国际化的大导演。《英雄》在北美市场当了两周的票房冠军,在国内外均打败了当时的好莱坞影片,按当时汇率《英雄》达到了 14 个亿的票房。《英雄》不仅赢得了高票房,也打开了中国老百姓到电影院消费的大门。张艺谋在《英雄》中的成功不仅制造了宏大的战争场面,也创造出了炫美的画面,无名(李连杰)与长空(甄子丹)在雨中打斗的场面,残剑(梁朝伟)与无名(李连杰)在湖面打斗以及飞雪(张曼玉)与如月(章子怡)在漫天飞舞的胡杨叶中决斗的场面在之前的中国电影中没有过的。继《英雄》的成功,中国各路知名大导演纷纷投入到古装武侠大片的拍摄当中,陈凯歌的《无极》、冯小刚的《夜宴》虽然都取得了不错的票房,但口碑越来越差,几位各自有明显风格的大导演在拍了武侠大片后越来越没有自己了,几部影片

像一个人拍出来的,张艺谋的《红高粱》、《大红灯笼高高挂》、陈凯歌的《霸王别姬》、冯小刚的《甲方乙方》各有各的风格和特点,但目前就他们的武侠片要找出不同风格实在是不容易。最典型的是几位以讲故事擅长的大家越来越不会讲故事了,《无极》、《夜宴》包括《满城尽带黄金甲》所讲故事应该是众所周知的。

进入上世纪 90 年代,在中国银幕上还出现了一系列五花八门的功夫电影,像《东邪西毒》、《食神》、《功夫》、《功夫足球》等这种披着功夫武侠的外衣讲故事的武侠片,看完这类影片观众们实在是觉得这类片子与功夫、武侠实在是沾不上边,只是勉强算作讲了一通大家都听不懂的武侠故事。做这种影片最典型的应算周星驰了,不过周星驰就功夫而论只能算作功夫的爱好者。

细观我国武侠电影的发展历程和现状,造成武侠电影不景气的原因实在是太多。首先,与社会经济形态的发展有关。各大导演为了创造高票房大场面,经常是萝卜快了不洗泥,在中国传统文化尤其是功夫本身功课做得不够,丧失了功夫最本质的东西。再者,武打明星的缺失也是造成我国功夫影片不景气的另一原因,继成龙、李连杰之后很少有功力深厚的演员出现,一些所谓的武打明星功夫不到位,仅靠特技制造武打和惊险效果让观众感觉不真实。中国功夫电影要想重塑昔日辉煌,过往的每一条道路都有其不可复制性,但回顾以往在其每次处于低谷时都可以另辟蹊径,这足以引发电影制作者的认真思索。但无论怎样,中国功夫里最真实的东西是不能丢的,这也是世界所有功夫迷们热爱武侠电影的根本原因。

参考文献:

- [1] 矛盾. 封建的小市民文艺[J]. 东方杂志, 1933(3).