

●左起：元武、火星、梁小熊及錢嘉樂接受香港文匯報記者訪問，大談做武師背後的點滴。

香港動作片的盛極時代，留下無數經典影片為觀眾津津樂道，也令不少演員名留青史。然而在背後，有一群人默默無聞地承擔了危險、高難度的戲份，卻無緣在影片中展露面容。「武師」一詞，便概括了他們所有人的名字。近日上映的紀錄片《龍虎武師》，聚焦了這群幕後工作者，令他們現身大銀幕，面對觀眾親身講述是如何秉持「Never Say No」的信念，為電影拚搏卻鮮為人知的秘辛。他們是香港的龍虎武師，是看似身懷絕技，卻也是血肉之軀造就的凡人。

●文、攝：黃依江

紀錄片《龍虎武師》是由內地導演魏君子執導、錢嘉樂擔任監製。導演用兩年多的時間，先後訪問了近百位香港武行前輩，如洪金寶、成龍、袁和平、程小東、甄子丹、徐克、劉偉強、錢嘉樂、元華、元武、谷軒昭、梁小熊、火星等等，是首次全方位揭秘香港龍虎武師長達70年風雲變幻的一部紀錄片。武師們大都清楚記得自己在什麼影片中替過哪位演員、完成了哪些動作，甚至以指影片中短短幾幀快看不清面孔的畫面說：「這個人其實是我。」片中受訪者之一的元武告訴香港《文匯報》記者：「對我們替身而言，這部紀錄片是一個安慰。雖然觀眾不會認識我們，但它給了我們一個在影院裏見到自己和回味過去的機會。」

篤定信念對抗恐懼

在電影《A計劃》中成龍從15米鐘樓躍下，《省港騎兵》中元武從商場高層背朝下摔向底層的溜冰場，《龍的心》裏錢嘉樂從3樓撞破玻璃出來並跌落在地……在沒有特效的年代，這些驚險場面全都是靠武師「血肉相搏」，正式開拍前會採取簡單保護措施進行嘗試，但到正式拍攝，便沒有什麼保護措施了。武師並非沒有恐懼的聖人，面對危險驚怕是本能的反應，他們只是以篤定的信念去抵抗。錢嘉樂說：「最記得周師傅（元武）同我講過，當遇到危險動作，一定要怎樣做才能成功，而不是怎樣會失敗。有時一旦你想像了失敗的可能，你就真的會斷腰斷骨。」

演員梁小熊表示，武師能否完成動作都是靠自己的經驗，還有對自己功力的信心：「每個動作都有技巧，危險的位置要知道如何化解。受傷是很正常的，我們只求度過那個最危險的Moment。」京劇戲班出身的元武則將化解危險的技巧稱為「範兒」，意指唱唸做打的要領與竅門：「找到那個『範兒』，把受傷當做理所當然，就不會總是想着失敗，也就不會感到害怕了。」

累積經驗成長晉升

動作電影開始出現時，其中的武打演員大多來自於戲班，「武師」一詞亦是來源於京劇。直到上世紀五十年代末，袁小田才成為首個在電影中掛名的武術指導。初出茅廬的「武師仔」由零開始，經歷做替身直至晉升武術指導，至少需要5至7年時間。導演的劇本中，但凡涉及武打場面，通常只有「打、小打、大打、武術指導自度」的簡單描述，武指需根據劇情需要以及拍攝現場情況設計武打動作，填補這部分空白。火星（原名：蔣榮法）說：「很多武師的動作太快，攝影師跟不上，不知道怎樣去拍，所以後來我們就開始自己拍，甚

至自己剪接，效果就好了很多。」武術指導兼任編劇、導演的職責，這才慢慢有了「動作導演」這一稱謂。武師要可持續發展，一方面看傳承，另一方面便是要積累足夠晉升的專業經驗。「從武師到動作指導，我走過的路，大哥哥們都走過。」但錢嘉樂坦言，在武師行業中，並非所有人都能繼續發展，能像洪金寶、成龍這樣成為知名演員、導演的人更是鳳毛麟角，更多人直到退休仍是默默無聞地做着龍虎武師。「我很想用這部紀錄片讓大家都知道，這行業還有很多人，成績也不是只屬於一兩位。」

保留港產動作片精神

「打戲要多花樣，觀眾才會看得過癮。齋打就沒意思，要用多些道具，有環境堆砌、有爆破就更好。」火星說：「動作片鼎盛時期，武打戲份亦不斷迭出，武術指導必須要不斷創新，有時還會在危險系數上互相『攀比』。」梁小熊回憶：「我們有時見到別人的戲：咁都做到？然後自己拿到劇本，就參照別人的動作，再加難度進去，出來的效果就會更好、更新穎。那時真是好癲！」而到今日，危險動作戲不再像從前一樣需要「搏命」，而是可以電影特效進行輔助。

火星感歎，現在不僅沒有了以前那種需要，那一代叱咤風雲的人也已老去：「我們以前會打的招式，現在新一代的武師已經做不到了。」

錢嘉樂表示，現在也不再有意用上世紀八十年代的拍法去打戲。在拍《使徒行者》張家輝與古天樂的槍戰時，儘管大部分使用特效輔助，他還是想保留一些實景：「我希望有架車去撞開緊閉的古天樂，他聽到感到很不安，我就讓替身先示範給他看，如他感到安心才做。」用這樣循循善誘的方法，他無非是想盡力保留少少八十年代動作片的感覺：「美國、日本、泰國動作片特效都非常先進，香港動作片要超越，無法只靠特技，而是要把科技和從前武師實拍的精神結合，才會有自己的味道，我們改變了拍戲的方式，但還是要保留和延續那種精神。」

●錢嘉樂

●甄子丹

●袁和平導演

●徐克導演

●洪金寶導演

《龍虎武師》致敬動作片幕後武行

搏命奉獻 永不言敗 成就港片黃金時代

為了表現你是功夫界最牛的

●早期成家班

●早期洪家班

●早期袁家班

●左起：火星、梁小熊。

掠影探索

●早期洪家班

●早期袁家班

●左起：火星、梁小熊。

不許英雄見白頭

觀眾看到大銀幕上的，都是成功完成的驚險畫面，卻不知這精彩背後的代價。元武坦言：「有好多戲都是拿受傷換來的，有武師一生殘廢，有人甚至付出生命。」儘管歷經殘酷，但大多數武師提及自己受傷的經歷總是寥寥數語帶過，不願過多提及，他們更願意記得自己成功完成危險動作的時刻，如梁小熊所言：「每次做到，都幾威、幾開心！」

武師收入可觀，但因屬高危險職業，當時從業者多年來都難以購買保險，薪資是日結，如果意外受傷，沒有任何補償，唯有停工自費療養。既然意外不可預知，大多武師都不會儲錢，亦幾乎不為自己將來打算，難免有人落得淒涼晚景。近幾年香港動作特技演員公會設立了「傑出動作表演大獎」、「傑出貢獻大獎」，在每一年的春茗上頒予業界前輩，以彌補影視界只有授予武術指導而沒有授予武師電影獎項之憾。香港動作特技演員公會會長錢嘉樂說：「我希望公會可以令大家有歸屬感，也希望大家可以因為自己是龍虎武師而感到自豪。有時也會提醒一些前輩，得閒可以去Body Check吓嘍，也會教他們為自己買份保險，儲下錢，有什麼需要，我們都會關心。」

錢嘉樂：培養新人救業界

成為武術指導的龍虎武師，對受傷更加感同身受，因此在設計動作時，首先要確保自己能做到，才會讓手下的武師去做，有時導演經驗不足，提倡的拍法暗藏危險，武術指導會指出，建議不要這樣拍。梁小熊說：「你是龍虎武師出身，知道受傷可怕，便更珍惜生命，無論是自己的還是別人的。」

但儘管如此，武師一行的人身安全問題仍是令現在的年輕一代望而卻步，加之行業式微，入行的人愈發減少，即使有年輕人願做武師，有時也會面臨無工可開的局面。錢嘉樂認為，培養出一班新人，正是振興整個行業的關鍵：「成龍、袁和平他們10年前就開始在內地培養精英武師，我想香港都要有這樣一班人，我希望在我退休之前，可以培養出來。」

《安雅與魔女》採用CG作畫

●《安雅與魔女》改編自《哈爾移動城堡》原著作者Diana Wynne Jones暢銷同名小說。

●會說話的小黑貓。

●魔女除了指使要弄打雜外，從來沒有教她任何魔法。

宮崎駿父子打造新奇魔法世界

由宮崎駿親手企劃、《紅花坂上的海》導演宮崎吾朗執導，父子檔聯手呈獻的奇幻動畫新作《安雅與魔女》與觀眾見面。該片改編自《哈爾移動城堡》原著作者Diana Wynne Jones暢銷同名小說，影片更入圍第73屆康城影展官方評選單元。吉卜力動畫中的女主角都貫徹着勇敢、堅強的個性，今次電影主人公少女安雅，遇上性格刻薄的魔女，會有一段怎樣的奇幻經歷？

影片講述精靈又愛整蠱人的安雅從小在孤兒院長大，某天一對奇怪的男女決定收養她，沒想到，他們竟然是魔法師！以學習魔法作為交換，安雅答應做魔女的助手，與會說話的小黑貓及魔法師住在同一屋簷下，但日子一天天過去，魔女除了指使安雅打雜外，從沒有教她任何魔法，被欺騙的安雅決定與小黑貓聯手，對魔女進行反擊！

动画风格创新立体

吉卜力工作室一向以細膩筆觸的傳統平面動畫聞名，於新作《安雅與魔女》首次全面採用電腦動畫製作，導演宮崎吾朗表示，這次運用CG（電腦繪製）的概念並非追求現代3D CG的逼真，而是希望在創新的同時

能極力保留吉卜力手繪動畫的風格。宮崎駿在看過《安雅與魔女》成品後也直言感到滿意，因為CG作畫比手繪少了限制，因而有更大自由度去表達新奇的意念。

為不失去吉卜力標誌性的畫風，宮崎吾朗想到平衡兩者的辦法，在畫面呈現上除了立體新風格外，亦融合了吉卜力的手繪藝術，眼珠瞳孔等不少具有生命力的部分均以人手繪製，同時也沿襲了不少吉卜力動畫的細節，比如精緻手繪風格的食物和飲食器皿。監製鈴木敏夫表示，CG繪畫是未來動畫界的必然趨勢，但這並不代表手繪動畫的沒落：「我們要接受電影就是持續隨着科技而進化，像一開始由黑白默片，後來到彩色電影和有聲電影出現。我非常慶幸自己能全部經歷這些發展。」宮崎吾朗亦表示吉卜力將持續不停地製作電影：「相信在工作室裏挑戰新事物，就是忠於自我的關鍵。」

破格採用搖滾配樂

除了繪畫採用新風格之外，影片配樂也作出了大膽嘗試。過往吉卜力動畫多數配搭柔和的音樂，今次卻罕有地以節拍強勁的搖滾

樂貫穿整部電影，只為襯托出安雅，的活潑動感。本身極喜愛搖滾樂的宮崎吾朗解釋：「電影裏的配樂偏向上世紀七十年代英倫華麗搖滾及前衛搖滾風格，正好配合安雅母親的時代。」團隊甚至還特地籌組了一支樂隊，務求使配樂盡量貼近現場演出的質感，除了負責配樂的武部志志親自擔任鍵盤演奏，樂隊更結集了日本人氣搖滾組合GLIM SPANKY的結他手及搖滾樂隊Mrs. Green Apple的貝斯手等，希望帶給吉卜力迷不同以往的全新感動。

電影配樂師武部志志向來與導演宮崎吾朗合作無間，自《地海傳說》起便包辦後者執導的電影及電視動畫原創音樂。今次片中主題曲《Don't Disturb Me》及片尾曲《あたしの世界征服》，就是由武部志志作曲、宮崎吾朗填詞，透過歌曲巧妙地展示了故事的童趣。

文：黃依江

●宮崎駿