

《一代宗師》片段鏡頭分析

——以《一代宗師》雨中打鬥場景分析為例

徐暢 (2013 年畢業)

王家衛的《一代宗師》自從上映以來，觀眾反應褒貶不一。在我看來，與其說《一代宗師》是一部武俠片，不如說是一部打著宗師旗號的文藝片。與其說《一代宗師》是說葉問一生的，不如說是以葉問為一條「豎」著的時間線展現民國武林的懷舊片。

影片開頭的一句「功夫兩個字：一橫一豎」，死了的自然是橫著，豎著的才是活到最後的。葉問無疑是活著的，他的人生軌跡實際上也是民國武林的春夏秋冬。詠春、八極、八卦和形意在時代的變換中，宮家六十四手失傳，擅長形意的馬三叛國，八極和詠春都跑到了香港發展。民國的武林已然成為了一個歷史。《一代宗師》則成為了王家衛對於那個時代的獨特的追憶和致敬方式。

就整部影片而言，畫面比劇情發展更具吸引力，其中又尤以影片開頭雨中打鬥的場景最為讓人難以忘懷。影片的開頭 00:01:30，王家衛以一個升降鏡頭拍攝雨水擊打的地面上門的倒影開始了劇情的發展。整段的雨中打鬥事實上可以分為兩部分，從開始打鬥的 00:02:10 開始到 00:03:15 是前半部分，前半部是以一敵多的打鬥；00:03:15 到 00:05:30 是一對一的打鬥，兩部分的打鬥以敵對方的首領由窗臺跳落到地面為分割點。且不說這段打鬥的雙方招術門路如何，也不說這部片裡的葉問的詠春招術與其他幾部葉問題材電影裡的出招如何不同，單從這段拍攝的鏡頭和畫面來看，王家衛寫意武俠的拍攝思路表露無遺。

1、慢鏡頭與特寫的大量運用

令人驚喜的是，在打鬥的場面中，不同於甄子丹版《葉問》打鬥的快節奏和暴力美學，《一代宗師》的打鬥場面中王家衛採取了慢鏡頭加特寫的方式，外加上緊張的擊鼓配樂，使雙方的打鬥每一個細節都清晰可見，卻又緊張精彩，鑽、劈、橫、抹、挑、擊、崩，每一個動作都清清楚楚。

陰暗的光線、慢鏡頭、特寫、雨滴以及一種難以言喻的舊時光的風流韻味、對細緻入微的情節與章法不耐其煩，這些都帶有濃郁的王家衛的個人印記。無論

是踏水而來的布鞋、問手起勢撩開的長衫下擺、亦或是帽檐甩出的點點雨珠，鏡頭中永遠是不為尋常所見的細微景致，雨水似乎成了王家衛的掌中玩物，特寫、短鏡頭、慢鏡頭，連環不斷的組合拳，確實讓人眼花繚亂。

王家衛片中的動作，不再是飛來飛去，講究的是每一種功夫的基本章法，怎麼用腳，怎麼擺掌，用慢鏡頭分解展現在觀眾眼前。

播放時間	電影情節	拍攝鏡頭
00：02：28	抬腳	慢鏡頭、特寫鏡頭
00：02：37	一人被葉問一掌打到地上濺起無數水花	慢鏡頭
00：02：46	葉問抬起一條腿在地上劃個半圓踢出	慢鏡頭
00：02：52	葉問一個轉身雨滴落到帽沿受力甩出	慢鏡頭、特寫鏡頭
00：03：03	葉問轉身衣角帶起水珠	慢鏡頭
00：03：10	葉問抬腿壓住對方	慢鏡頭
00：03：17	對方首領跳下落在地上鞋子濺起水花	慢鏡頭、特寫鏡頭
00：03：27	人力車被踢橫向平移車輪碰撞水花	慢鏡頭、特寫鏡頭
00：03：53	對方橫掃腿踢上葉問臉龐葉問側身險險避開	慢鏡頭、特寫鏡頭
00：03：56	葉問一掌打中對方對方向後飛出	慢鏡頭
00：04：39	對方一腳踢在門上水花四濺	慢鏡頭、特寫鏡頭
00：05：02	對方被踢趴在雨水中	特寫鏡頭
00：05：18	對方被一拳擊中撞倒鐵門上	慢鏡頭、特寫鏡頭

當然，這場雨中打戲中並不只是有慢鏡頭和特寫鏡頭的存在，還有主觀鏡頭等的存在，由於篇幅限制，在此就不一一分析。單從慢鏡頭與特寫的大量運用上看，《一代宗師》的打鬥場面不僅僅是一部純粹的武打片，更像是一部真實的紀錄片，記錄了各派武術的出招和特點。特別是影片 00：24：00，在金樓，各路前輩與葉問的過招的情節中，王家衛通過對手大段的對白解說來加深觀眾對每個門派的認識，其表現尤為明顯。初看之下有些多餘，但是並不突兀。

2、景別的切換帶來的別樣感受

雨的細節在這裡也變得非常的講究。在雨中，水花四濺，梁朝偉戴著草帽，隨著動作，水花從草帽沿兒甩出，很帥。即使單從下雨這個角度來講，該片也達到了相當高的技術水準，就連梁朝偉一個轉身帽沿上甩出的雨滴都有著獨有的精

細感。

影片剛開始，慢鏡頭雨滴落下打破地上水灘中的平靜，於是打鬥開始，此時的鏡頭不再表現雨滴落下時的悠然，轉而通過雨滴受力而改變的軌跡來表現打鬥雙方動作的敏捷與快速有力。在雨中打鬥的場景中，王家衛除了通過特寫鏡頭表現人物正面交手的招式外，全程通過雨滴的變化去表現打鬥的力度與節奏。影片 00:03:18，對方首領由窗臺落下，雙方對峙，此時雨滴紛紛落下的動與雙方對峙的靜、水狀的柔與僵持狀態下的緊張，形成了鮮明的對比。影片 00:03:21，王家衛通過先特寫葉問的眼睛、再特寫對方表情的特寫鏡頭來表現雙方的對立。葉問炯炯有神的眼睛帶有強烈自信，而對手皺眉緊繃的神情帶有一絲陰險。兩個特寫對切，傳達出二人開打前的心理交鋒與交戰狀態。80 秒的雨夜退敵，葉問以一敵眾，事了拂衣去，深藏身與名。

整個雨中打鬥的場景中，王家衛通過鏡頭的不斷切換和拍攝角度的變化再配以特定的構圖手法給人以強烈的節奏感，使得這場戲緊張而精彩。所有的這些最終成為了我們看到的「電影畫」似的寫意武俠的畫面。

對於《一代宗師》這部電影，我不知道下一次再看它是什麼時候，但是對於這種「心靈雞湯」如果不是有感去看的話，似乎是品不到其中的韻味的。