

【本期焦點】

胡金銓的武俠電影經典《俠女》

剪接幻術密技大公開

文／半瓶醋 圖說／徐明瀚

胡金銓武俠電影裡的經典場景，除了《龍門客棧》的客棧武打戲，就非《俠女》裡的竹林輕功戲莫屬了，《俠女》更在一九七五年，獲得第廿八屆坎城影展頒發「法國電影最高技術委員會大獎」的殊榮，享譽國際影壇。

即使是現在看起來，胡金銓電影的剪接的速度感也是相當獨樹一幟的。在當時，同樣在製作武俠電影的香港邵氏，講究的是長鏡頭的拆招與演武，往往是一大群武行，演出長達一、兩分鐘一鏡到底的打鬥拆招群戲，再佐以極快的推鏡與搖鏡做結尾，然後幾個數分鐘的打鬥用單純的剪接串在一起。但是到了台灣拍武俠片的胡金銓，卻以平穩的運鏡與大量俐落短鏡頭的剪接來描述這段打鬥，看起來極具現代感。

胡金銓如此處理影像，可能有些當年技術上的理由，在《龍門客棧》的時期，他從香港轉移到台灣發展，台灣的武行的技術能力與香港相較有落差，武打拆招的身段本就較弱，因此胡金銓靠著剪接的方式增加打鬥的張力與速度感。之後拍攝條件的改善，胡金銓並沒有就因此偏廢了剪接的風格，到了《俠女》，胡金銓的準備更多，野心更大、場景更華麗，打鬥拆招的時間也變長，但是剪接依舊極具現代感。

胡金銓電影的打鬥場面鮮少對話，總使用快速且訊息明確的短鏡頭敘事，《俠女》的竹林一戰當中，俠女一方企圖截擊錦衣衛，先是以弓箭與暗器伏擊，對方逃脫，己方追趕後反被包圍，楊慧貞與石問樵先看看彼此再各自轉頭面對畫面兩端，不需台詞就已說明了戰鬥的分配。

隨著戰鬥的緊迫，影片的節奏越來越快，直到楊慧貞藉由石問樵的幫助跳上竹林居高臨下攻擊，原本都在地面的纏鬥忽然出現了一次來自空中的攻擊，電光火石之間戰況逆轉，在武打之時還會閃現各種空景與極速飄移的攝影機運動來引導觀眾的情緒，有的時候這些鏡頭甚至短到只有四格（通常一部電影的傳統規格是使用一秒廿四格的格式來拍攝的，所以為六分之一秒），利用觀眾視覺暫留的原理創造俠客移動更為高速的感受。即使在隔了數十年的現代，還是可以感受到相當大的戲劇張力。

可惜的是胡金銓的影片風格並沒有在台灣影壇產生太大的影響力，與胡金銓合作的剪接師陳洪民後來也成了導演，在一九七〇年代初期執導了不少商業電

影，在一九六八年有楊麗花主演的《三鳳震武林》（國家電影中心有出數位修復DVD），一九七六年則倒被網友戲稱為「關公大戰外星人」的《戰神》等等，但是該風格也在一九八〇年代就銷聲匿跡。

反而是在國際影視界，胡金銓的作品受到了高度的重視，並且影響了許多的導演。香港新浪潮時期受到胡金銓風格的影響深甚，在之後一九九〇年代的《笑傲江湖》（雖然胡金銓在本片掛名導演，但是根據日後的資料顯示，這部電影基本上完全是徐克主導的）、《新龍門客棧》、《東方不敗》等片當中，徐克都展現出了很相似的影像處理，並且連帶地影響了後來的程小東、李惠民、袁和平等導演。徐克到了中國發展之後的《龍門飛甲》、《通天神探狄仁傑》以及張藝謀與程小東合作的《十面埋伏》等片，也用了各自的方式詮釋出他們對胡金銓風格的融會貫通。

另外，李安在二〇〇〇年執導，袁和平擔任武術指導的《臥虎藏龍》，無論是夜間盜劍、大鬧酒館乃至於竹林的追逐等場面，飄逸的輕功與詩意的山水畫面都深受胡金銓的影響。在美國，像是昆汀塔倫提諾導演的《惡棍特工》當中酒館裡蓋世太保與英國情報員之間高來高去的對話，與《八惡人》當中幾個槍手在開戰之前劍拔弩張的危險氣氛，也都有受到胡金銓的《龍門客棧》影響。

作為一位執導通俗類型電影題材，但是卻精益求精到進入藝術殿堂的導演，即使到了二十一世紀，胡金銓的影像風格與影響力，依舊在國際影壇中持續發酵著，胡金銓的作品對台灣的影迷與有志從事影像工作的人，是一個非常優秀的研究對象。