一代宗師

五老王

「八卦掌取法於刀術,單換掌是單刀,雙換掌是雙刀。步伐一掰一扣,有六十四變化,擅長偏門搶攻。」

「三姐試手而已,用不著拆祠堂吧?」

「哼!祠堂拆過無數,沒什麼稀奇。葉先生,八卦手黑,小心!」

「多謝!」

這是電影「一代宗師」當中的一段對話。

南方拳師公推葉問和宣佈引退的宮寶森「搭手」,葉問卻仍得過關斬將,證明自己的資格。

但導演和編劇的匠心獨具,讓這一幕幕的高手過招,完全超脫我們先入為主的認知:「哪有人會在交手前先暴露自家武術要領,甚至絕招?」

但電影中居然就這麼做了!

每部電影其實都不見得只是一個單純故事而已,更不必然要多麼忠於事實,導演和編劇究竟想要傳達哪些訊息?而觀眾又會做哪些解讀?往往更見精彩。

「一代宗師」是不是葉問的故事,其實一點都不重要。

雖然導演王家衛接受媒體採訪時說:「這是一個講『武林』的故事,『傳燈』是這部電影的主題。」但你依舊可以解讀,這是導演在描繪他心目中的「武林理想國」;可以認為,這是在敘述葉問如何成為一代宗師的過程;也可以分析這部電影表面上講武俠,骨子裡其實是談做人。至於究竟何者最適當?反正沒有標準答案。

但我更喜歡把這部電影分成「一代」和「宗師」兩個部分來看,而且「宗師」不僅葉問一位。

「一代」是在講一個逝去的大時代,因為如今已不復存在。宗師則是在講有所為、有所不為的坦蕩與風範。導演和編劇透過虛擬的方式,向一個心目中不存在的理想時代致敬,藉以傳達、彰顯他們心目中的某些典型或價值。

什麼是宗師?每個人的定義或有不同,但在這部片子中,說穿了,其實也就是 開場時的「見自己、見天地、見眾生」。因為能夠如此,才能堅持有所為、有所 不為及進退有節。

見自己,是個人的修為與自知之明。見天地,是知道虛懷若谷,一山還有一山高。見眾生,則是懂得做事做人,能夠為別人留餘地。而這些經過整合之後, 展現出來的就是一種器度、一種格局、一種風範。

電影中,葉問一路闖關,對手居然預先告知自身武術的奧義,甚至提點下一關的精妙絕招,這就是風範!因為他們的心中,不論誰勝誰負,早已沒有所謂的輸贏,要說他們都是宗師,有何不可!

另一方面,宗師也是人。一樣可能落魄潦倒,有七情六慾,甚至養不活自己的 兒女,就好比一線天和葉問。但器度、格局、風範常存,自然無損宗師之名。

其實,功夫再高,但拳怕少壯,更終究逃不了老、死。個人的修為、資質、悟性或有不同,也會有強弱、高低、輸贏之分,但不論是勝者或輸家,上台要有上台的戒慎恐懼,下台也要有下台的瀟灑自若。

影片中,形同武林盟主的宮寶森因為即將引退,到南方藉由比武的方式「傳燈」,希望有人能將武學的精神傳承下去。他和葉問以餅代武,藉餅論武林。

他們之後的對話,頗為動人!

葉問:「其實天下之大,又何止南北?勉強求全,等於固步自封。在你眼中,這塊餅是一個武林,對我來講卻是一個世界。所謂大成若缺,有缺憾才能有進步。 真管用的話,南拳又何止北傳呐。你說對嗎?」

宮寶森:「說得好!宮某贏了一輩子,沒有輸在武功上。沒成想,輸在了想法。葉先生,今日我把名聲送給你,往後的路,你是一步一擂臺,望你像我一樣,憑一口氣,點一盞燈。要知道念念不忘,必有迴響。有燈就有人!」