

1896—1940

「日」佐藤忠男——著

应雄——主译

日本

电影史

上

复旦大学出版社

1896—1940

「日」佐藤忠男——著

应雄——主译

靳丽芳、刘洋、庞涛、朱依拉、赵阳——译者

日本

电影史 上

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本电影史/[日]佐藤忠男著;应雄主译. —上海:复旦大学出版社,2016.5
(卿云馆)

书名原文:日本映画史

ISBN 978-7-309-12023-3

I. ①日… II. ①佐…②应… III. 电影史-日本 IV. J909.313

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第306587号

ZOHO-BAN, NIHON EIGASHI

by Tadao Sato

© 2006 by Tadao Sato

First edition published 1995. Expanded edition 2006

First published 2006 by Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo

This simplified Chinese edition published 2016

by Fudan University Press Co., Ltd., Shanghai

by arrangement with the proprietor c/o Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo

上海市版权局著作权合同登记号: 09-2012-100

日本电影史

[日]佐藤忠男 著 应雄 主译

责任编辑/黄文杰

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路579号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

浙江新华数码印务有限公司

开本 890×1240 1/32 印张 46.375 字数 1026 千

2016年5月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-309-12023-3/J·285

定价:188.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

增补版序

我写完《日本电影史》全四卷是在 1995 年，那以后十年之间，观看从前的电影的情况发生了很大变化。过去，为了看曾经对日本电影产生较大影响的以前的美国电影，我不得不去纽约现代美术馆电影部，现在这些影片很多在日本能用录像看到。可是这只不过是一个小小的变化，大的变化是，因伴随着卫星播放的发达而引起的 CS(通信卫星电视)的出现，以前电影公司只是以负片保存而不能看的众多老作品，变得能以负片的状态在电视上播放了。

我在这本书的第一版里，曾豪言说自认现在被保存，也可以看到的日本电影里比较重要的作品几乎都看了。实际上这也不是豪言，我当时是这么自认的，可现在情况却变了。因为没能看到而没写的作品，譬如关川秀雄导演的 1956 年东映教育映画部作品《野口英世的少年时代》，只是在小学等机构上映，没有在一般影院公映过，不知什么缘由上了英国电影学会会刊《视与听》的封面，这引起了我的注意。有一天突然在 CS 上播放了，看了后觉得这果然是一部电影史里要记上一笔的作品。成濑巳喜男被评说是一个状态好的时期和低潮期落差很大的导演，被称作低潮的时期拍摄的作品以负片状态保存在电影公司的仓库里。近年在 CS 上，趁着成濑巳喜男再评价的势头，现有的所有影片都要放

映。这样一来，被称作低潮的时期确实状态不佳的作品不少，但其中也含有珠玉般的作品。概而言之，有这样一个倾向，即他的小品且小趣味的作品，就算是相当不错的影片，批评家也会轻易漏看，没有特地予以赞赏。

动画片、纪录片里，也有因为以前一直没有在影院公映、连一直尽可能努力抓住看片机会的我都漏看了的作品。还有很多作品没有机会一一评价，几乎没有被提到过就被忘掉了。东京国立近代美术馆电影中心，不问作品好坏，作为资料竭力收集保存了这些可以搞到手的影片，但过去却很少有机会将它们集在一起放映。这十年间，这样的放映有过数次，我们可以集中地看这些影片，很是庆幸。

这一次作为增补版推出《日本电影史》的第二版，其理由是对初版以后十年间日本电影的发展做出补充记述，还有一个原因是，因看老作品的机会发生大幅度变化，我们可以第一次看到一些重要的作品，我想以我的视点对这些作品做出评论，并稍稍扩大电影史的观察视野。

佐藤忠男

2006年7月

谢 辞

这本书里有非常多的对图书、论文、报道的引用。这些文献的出典在每次引用时都在本文里标明，所以不再另外附文献一览表。对这些文献的作者、编者及出版社衷心表示感谢。

除了直接引用的出版物之外，本书作了参考的文献也数量庞大。杂志《活动俱乐部》、《电影旬报》、各种名录、作品目录、时事通讯社等出版的《电影年鉴》等基础资料、松浦幸三氏的《日本电影史大鉴》（1982年，文化出版局）及其他年表等，因无暇一一列举在此省略，但对下列诸位，不得不特别致以谢礼。

首先是已故的田中纯一郎老师。至今为止出版的日本电影史中记述最详细的是老师的《日本电影发达史》全五卷（1980年，初版四卷本出版于1957—1968年，中央公论社）。我的这本书参考最多的是这部书。尤其是关于草创期的部分。田中老师于1989年86岁时逝世，约去世的一年前，老师打电话叫我到他的家里。正在整理自己身边种种事情的老师说：“我的藏书已经全部寄赠给了老家的图书馆，各种小册子，还有笔记、证书、剪报等零碎的资料、文献，要是不交给能理解它们的价值的人，就难免会被当作纸屑处理掉。这些东西就交给你了。你以后也要传给最合适的人。”他将约70包东西交给了我。这里面包含很多在《日本电影发达史》中作为资料使用的文献、照片等，我对其中

的若干资料以自己的角度作了再次的考量斟酌并使用到了这本书里。

我还要特别感谢同样业已作古的我的亲密朋友吉田智惠氏。他是日本为数极少的电影方面图书的收藏家，我要查旧时代的东西时，他立刻就从自己的藏书中把资料汇集好，还加上自己的知识和见解，慷慨地提供给我。想要对此表示感谢，却也不能换成金钱去谢他。我想了感谢的方法，获得妻子佐藤久子的协助，决定发行个人杂志《电影史研究》，因为我觉得请他在这本杂志上发表深度水平的研究是对他最好的感谢。这本杂志 1973 年创刊，现在出到了二十三期。他在这本杂志上发表了两篇长文《尾上松之助的足迹》、《活动弁士的历史》后去世了。他庞大的藏书现在一部分保存在东京国立近代美术馆电影中心，其他的保存在川崎市市民博物馆的图书室。文献资料收藏家方面，我从御园京平、辻恭平等很多人那里得到了知识信息。

《电影史研究》发刊后最早申请定期购买的人士里有东宝董事森岩雄氏。无须说，他是东宝创立期以来在制作方面的指导性人物，是本书重要出场人物之一。随后很多电影业界前辈们来联系要求留下自己曾从事参与的事情的记录。沟口健二晚年大映时期的制片人辻久一氏连载了《中华电影史话》，原东映董事坪井与氏发表了《满洲映画协会的回忆》。这两个都是关于战争时代日本在中国的电影活动的附有详细数据资料的记录，以前是只有极为表层性资料的所谓日本电影史上的空白部分。

《电影史研究》还从很多老前辈那里得到贵重资料，得以发表。举一例来说，自 1910 年代作为摄影师发挥才能、代表作中有归山教正导演的《生之光辉》的柴田胜(旧姓大森)氏的《活动写真为中心的我的自叙传》，这是当时他的日记，是即使在当时

刊行的电影杂志等文献里也找不到的细致记录。

上述这些，都成了这本书最重要的资料。因此，对这本杂志的所有写稿者各位、读者各位、发行方面做了很多业务工作的佐藤久子，另外，特别要对志愿来做印刷制书等工作的评论社的竹下晴信氏，还有以较大册数购买了这本杂志的川喜多纪念映画文化财团的川喜多夫人致以谢意。

不过，关于中华电影公司、满洲映画协会，只是以日本方面的记录为资料的话显然不充分，需要中国方面的视点。幸运的是，关于中华电影公司，实现了对当时在那里工作的中国重要导演之一岳枫氏的采访，关于满洲映画协会，从同样当时在那里的持永只仁氏、八木宽氏、森川和代及其他很多日本人处听取了他们的经历。另外，很幸运我们有机会见到了当时满映的从业人员、后来在中华人民共和国电影界处于技术方面的指导性位置的马守清氏。

日本电影史既然是光靠日本国内的视点写不了了。有必要填补关于战前的殖民地、战争时期的占领地的日本的电影活动的记述的稀薄部分。在这方面，我从1970年代末开始积极地投入的亚洲电影的研究发挥了作用。从在这个过程里结识的很多人那里获得了资料 and 知识。从电影史家如韩国的李英一氏、中国台湾的张昌彦氏、菲律宾的泰迪·科奥氏、印度尼西亚的密苏巴哈·育萨·比兰氏（加尔各答电影资料馆馆长）、泰国的多奥莫氏（泰国电影资料馆职员）等那里得到很多教益。泰迪·科奥氏给我看了阿部丰导演的《开枪打那面旗》的英语版录像，密苏巴哈·育萨·比兰氏给我看了战争时期日本映画社加尔各答支社拍的纪录片《伟大的印度尼西亚》，从菲律宾的电影导演埃迪·罗麦洛及其他人那里听他们谈了关于《开枪打那面旗》的制作过程。

从日本的诸位亚洲研究者那里也得到诸多教益。前面提到的密苏巴哈也在寻找下落的日本映画社其他多部占领印尼期间拍摄的影片，被保存在荷兰的公文档案馆，查明了这一点的是日本军政研究者仓泽爱子，仓泽给我看了很多录像拷贝。还有，追踪日夏英太郎(朝鲜名许泳，印尼名 Dr. Huyung)的生涯的朝鲜人问题研究者内海爱子，她在悉尼发现了同样是战争期间在爪哇作为“谋略映画”拍摄的《呼叫澳州》(*Calling Australia*)，给我看了影片录像。关于日本在菲律宾的电影活动，从住在马尼拉的菲律宾文化研究家寺见元惠处得到很多教益。

1957年以来，我以写电影批评为主要职业，还做电影杂志的编辑，至今为止见到了非常多的电影人。有提出正式访谈、做了访谈记录的，也有只是杂谈性交流的，从中得到的教益很多用到了这本书里。就使用了获得的教益这一条，我要向下列各位表示感谢。因要列举众多名字，允我略去敬称，人名也不按顺序。

导演方面有，异常风趣好谈的衣笠贞之助、正襟危坐的伊藤大辅，以及牛原虚彦、池田义臣、吉野二郎、内田吐梦、五所平之助、稻垣浩、田坂具隆、山本嘉次郎、铃木重吉、木村庄十二、丰田四郎、仓田文人、荒井良平、中川信夫、涉谷实、吉村公三郎、黑泽明、木下惠介、新藤兼人、家城巳代治、中村登、今井正、市川昆、山本萨夫、龟井文夫、野田真吉、坂根田鹤子、加藤泰、小林正树、野村芳太郎、铃木清顺、今村昌平、羽仁进、时枝俊江、土本典昭、羽田澄子、泽岛正继(忠)、增村保造、中平康、筱田正浩、宫城真理子、山田洋次、熊井启、大岛渚、松本俊夫、黑木和雄、东阳一、小川绅介、森崎东、吉田喜重、浦山桐郎、姬田忠义、小泉修吉、大林宣彦、若松孝二、寺山修司、森谷司郎、柳町光男、小栗康平、原一男、高岭刚、相

米慎二。

制片人方面有，城户四郎、森岩雄、川喜多长政、冈田茂、藤本真澄、奥山融、田中友幸、浑大防五郎、岩崎昶、伊藤武郎、德间康快、辻久一、柳川武夫、丝屋寿雄、能登节雄、大冢和、汤原甫、荣田清一郎、原正人。

剧作家方面有，伏见晃、依田义贤、岸松雄、久板荣二郎、植草圭之助、桥本忍、菊岛隆三、成泽昌茂、关泽新一、猪俣胜人、长谷部庆次、田村孟、白坂依志夫、田波靖男、桂千穗。

摄影师方面有，亨利·小谷、大森胜、碧川道夫、宫川一夫、厚田雄春、宫岛义勇、三村明、冈崎宏三、高村仓太郎、黑田清己、川又昂、成岛东一郎。

美术师方面有，松山崇、木村威夫、村木与四郎、户田重昌。

剪辑师方面有，滨村义康、浦冈敬一。

女演员方面有，冈田嘉子、浦边条子、环歌子、森静子、夏川静江、田中绢代、山田五十铃、杉村春子、山路文子、山口淑子、高峰秀子、望月优子、若尾文子、左幸子。

男演员方面有，中野英治、市川右太卫门、片冈千惠藏、小杉勇、三船敏郎、大友柳太朗、伊泽一郎、植木等、渥美清、笠智众、田村高广。

还有无声电影弁士西村小乐天、松田春翠。

动画片作者持永只仁、鹭巢富雄(牛尾走儿)、冈本忠成、川本喜八郎、宫崎骏、高畑勋。

武打指导久世龙。

原文部省官僚、电影法起草者之一不破祐俊。

对上述所有各位，再次表达感谢。对漏写的各位则致以

歉意。

从上述诸位那里聆听了很多意味深长的内容，可是我的学识力不所及而没能很好地使用的地方有不少。譬如就在刚才跟宫川一夫老师杂谈的时候，老师突然说了这么件事。最近的年轻摄影师们自己不剪片子，这是一个缺点。自己在年轻的时候，摄影师也做剪辑，拍片的时候也考虑剪辑，想着这个镜头这里开始这里结束，拍得很准确到位。现在的年轻摄影师里就这么拖拖拉拉地拍的人很多，让人不放心。要理解好宫川老师的这一感想，就有必要查证剪辑成为电影制作过程里独立的一部分是在什么时候。推测是在有声片初期，可是因公司不同、导演不同，情况也不一样。这件事对摄影师的技巧产生了什么样的影响，我难以判断。但忽然听到这样的说法，由此又有对电影史作挖掘考察的新的视野呈现出来。

自不必说文献和谈话的重要性，要写电影史首先必须尽量看众多的作品，而且有的作品有必要反复看。至今以来，作为观众或者职业电影批评家，我在电影院、试映室仅长篇就看了有7 000部，但为了写这本书，光靠这些还不够，很多人也给予了我帮助，特意为我创造机会，让我看了需要看的影片。为此我要感谢给予我帮助的各位人士。

首先是已故的松田春翠氏。他在1930年代是少年弁士，战后收集散佚掉的无声电影，还设立了松田映画社，1959年7月在自己家里举办无声电影鉴赏会，此后每月一次，自己做弁士，变更着会场一直举行上映活动。他收集的胶片约5 000本，包含被推定大概是现存日本长篇故事片中最早的作品、由尾上松之助主演的《忠臣藏》（1910？）、被认为日活向岛作品里大概是仅存的一部的《二人静》（1922）等，他的收藏极为重要。松田氏因这一

功绩得到了东京都的都民文化奖，他虽然在 1987 年去世，但这一事业由其遗属继承，无声电影鉴赏会现在也在继续举办。我从这个鉴赏会的第一次开始就参加，看了很多作品，跟松田春翠氏有了亲交，外国的日本电影史研究者来探访我时常常把他们带到松田映画社，请他们搞特别试映，我自己也看了想看的作品。作为日本独特存在的弁士的艺术也被国际了解，松田氏得以在其最后年间受德国、法国邀请作了公演。在他出发上路的时候，他的家人告诉我他已经身患癌症，我因为知道他热切期盼弁士艺术能得到正当的评价，想着回国时可能会是急救车来迎接他，还是对他的这次公演旅行表示了赞成。幸运的是，这次海外公演极为成功，打开了国际上电影史学者们将弁士作为电影表演的一种颇有意味的存在予以评价的大门。

1969 年东京国立近代美术馆电影中心起步了。在成立之前该美术馆里有电影收藏室，我过去去那里看作品。从这个小规模收藏室变成电影中心重新出发以来，我受委托担任运营委员，至今一直帮忙运营。而因这一情况，常常有特别机会能看到它的收藏作品。虽说作为专职人员这也是当然的，不过这里的很多馆员一方面有业务能力，一方面也具备关于电影史非同寻常的知识。尤其是从第二任主管鸟羽幸信氏，现主管大场正敏氏，现研究员冈岛尚志氏、佐伯知纪氏、佐崎顺昭氏等那里，我学到了很多。鸟羽幸信氏本人从前就是无声电影收藏家，退休后在小岩图书馆等地方，给自己收藏的影片加上说明，一直定期举行上映会。这是包含很好讲解的了不起的电影史课。我知道世界各地很多电影资料馆，东京的电影中心那样以少人数做大量工作的地方，别无他所。不应该说这是少数精锐，其人数少的状况，是日本的文化行政当事人对电影资料馆的作用之重要性和其要做的工

作在量上之大过于不了解而被强加的。

关于实验电影，在影像论坛上通过富山加津江和川中伸启看到了很多作家的作品，小型电影方面，松原博臣、川本昭人、加藤雅已及其他多人特意给我看了作品。

日本电影受到了外国电影的很大影响。这些产生了影响的原来的作品，欧洲电影在日本也能比较容易地在电影中心等地方看到，但美国电影古典作品却不容易看到。为此我两次去了纽约现代美术馆电影部，需要的作品集中起来看了。这里尤其得到了电影史家阿德里安·曼查、查尔斯·希尔伯曼两位的照顾。中国1930年代的抗日电影、日本侵华期间的几部影片，我在北京的中国电影资料馆看了，尤其得到了当时的馆长徐庄氏、副馆长陈景亮氏的照顾。对关于巴西的日本电影上映的历史，从圣保罗电影资料馆和多位当地日本电影爱好者(不限于日裔)处得到了教益，我也表示感激。

华盛顿的美国国会图书馆收藏的《巧克力和士兵》，我在纽约的日本协会观摩了。

以上，对包括这里没有写到的人在内的各位和各机关，再度致以谢礼。

佐藤忠男

1994年11月

目录

增补版序 / 1

谢辞 / 1

序说：日本电影的基础 / 1

1. 映绘 / 2
2. 电影与日本音乐 / 6
3. 故事定式的供给 / 19
4. 表演技巧的源泉：歌舞伎与新派 / 24
5. 表演技巧的源泉：新剧、轻戏剧与歌剧 / 34
6. 正业和黑帮 / 39
7. 艺人社会 / 48
8. 作家的出身 / 51
9. 外国电影的影响 / 73
10. 外国人的贡献及与外国人的交流 / 84
11. 女性的贡献 / 92
12. 审查 / 94

第一章 草创期(1896—1923) / 99

1. 最初的输入与制作 / 100

2. 弁士 / 106
3. 日俄战争电影 / 114
4. 制片厂的建立 / 124
5. 初期的女演员和连锁剧 / 131
6. 最初的超级明星 / 140
7. 新派电影的繁荣：日活向岛 / 149
8. 映画剧的成立 / 165
9. 松竹蒲田的革新 / 184
10. 日活向岛的成熟 / 196
11. 好莱坞的日本人 / 204
12. 从旧剧到古装片 / 220
13. 大地震与大众文化的变化 / 225

第二章 无声电影的成熟(1924—1934) / 229

1. 城户四郎与蒲田调的成立 / 230
2. 五所平之助、斋藤寅次郎、小津安二郎 / 245
3. 蒲田的“母亲片” / 262
4. 村田实的近代精神 / 265
5. 日活、帝影-新兴(公司)的现代剧和女演员的兴盛 / 275
6. 衣笠贞之助的前卫活动 / 289
7. 伊藤大辅和大河内传次郎对古装片的革新 / 295
8. 牧野映画 / 305
9. 古装片中的忠诚和反叛 / 310
10. “流浪片”的确立 / 319
11. 山中贞雄 / 324
12. 倾向电影 / 329

13. 普罗映画的活动 / 337
14. 弁士的艺术 / 347
15. 即便如此, 年轻人依然看电影 / 353

第三章 无声电影末期与有声电影初期(1931—1940) / 363

1. 走向有声电影 / 364
2. 古装片与明星们 / 371
3. 古装片的自我否定·伊丹万作 / 379
4. 小市民电影与孩子的世界 / 388
5. 女性情节剧 / 393
6. 沟口健二的现实主义的确立 / 398
7. 导演方法的个性化 / 409
8. 从 P·C·L 到东宝 / 419
9. 东宝京都和东京发声 / 435
10. 日活多摩川 / 443
11. 遗失的影片 / 459
12. 进入国际政治漩涡 / 461
13. 新兴电影和大都映画的通俗电影 / 464
14. 走向战争 / 470

补遗 / 477

1. 最早被电影拍摄下来的日本人 / 478
2. 冈山孤儿院音乐活动写真队 / 482
3. 被重新发现的电影 / 484

序说：
日本电影的基础
