

初

Tokyo Newcomer

到 東 京

刻骨的邂逅
忧伤的对决

東京に來たばかり

田原

张钧甯

导演
编剧
蒋钦民

蒋钦民 / 编著

中国文联出版社

初到東京

蒋钦民 / 编著

中国对外出版社

图书在版编目(CIP)数据

初到东京：一部二十年的电影制造 / 蒋钦民编著

-- 北京：中国戏剧出版社，2012.4

ISBN 978-7-104-03693-7

I. ①初… II. ①蒋… III. ①电影评论—文集

IV. ①J905-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第052618号

初到东京

责任编辑：魏志国 李可夫

特约编辑：巴 黎 小 苗 边 宁

责任印制：冯志强

出版发行：中国戏剧出版社

出 版 人：樊国宾

社 址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

网 址：www.theatrebook.cn

电 话：010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真：010-58930242 (发行部)

读者服务：010-58930221

邮购地址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层
(100097)

印 刷：北京兴鹏印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：12.75

字 数：110千

版 次：2012年4月 北京第1版 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-104-03693-7

定 价：29.80元

1.

一梦二十年

导演蒋钦民讲述自己20年从影经历，讲述一部电影的诞生。 /005

2.

星星点灯

张钧甯、秦昊、田原、中泉英雄等诸位明星专访，以及对影片、导演和彼此的看法。 /022

3.

日本电影活化石

倍赏千惠子，就是一部日本近现代电影史。 /045

4.

大牌幕后

造型师、摄影师等皆为日本奥斯卡大牌团队。 /054

5.

影片深度剖析和评论

《初到东京》：日本文化里的优雅、偏执
与孤独。 /058

6.

中日合拍片评论

广阔的天地：当代中日合拍片简史。
/070

7.

《初到东京》电影剧本 /075

8.

同名话剧联排

优秀的话剧剧本及重点演出概况。
/136

9.

蒋钦民导演各类电影节盘点 /184

10.

后记 /187

1.

一梦二十年

导演蒋钦民讲述自己20年从影经历，讲述一部电影的诞生。 /005

2.

星星点灯

张钧甯、秦昊、田原、中泉英雄等诸位明星专访，以及对影片、导演和彼此的看法。 /022

3.

日本电影活化石

倍赏千惠子，就是一部日本近现代电影史。 /045

4.

大牌幕后

造型师、摄影师等皆为日本奥斯卡大牌团队。 /054

5.

影片深度剖析和评论

《初到东京》：日本文化里的优雅、偏执
与孤独。 /058

6.

中日合拍片评论

广阔的天地：当代中日合拍片简史。
/070

7.

《初到东京》电影剧本 /075

8.

同名话剧联排

优秀的话剧剧本及重点演出概况。
/136

9.

蒋钦民导演各类电影节盘点 /184

10.

后记 /187

电影和人生

杨 阳

一直喜欢小津安二郎的影片。流畅、清澈、温暖、感动。从做导演至今，每年都期望自己能拍出这样的电影，但至今未能如愿。

最早一次机会是上世纪九十年代末，偶然在电视杂志上看到一个名为《刚到东京》的电影剧本，一下就喜欢上了，因为它让我想起小津安二郎的电影。几经联络，终于找到正在日本留学的编剧小蒋。

长途电话中，我们交谈了很多，知道他曾是潇湘电影制片厂的编剧，留学日本的目的是做导演。当时，我很为他遗憾，这么有感觉的剧本，要跟创作它的人，一个想当导演的编剧失之交臂了。

可谁知道，上帝就是这样的保护我们，让我们不会为此而纠结。

当时中国电影的制作环境和投资环境与今天是没法相比的。印象中，还没有哪个国内导演能把整部影片放在东京这么昂贵的城市完成。记得我和小蒋商量，为了省钱，电影的外景在日本拍，内景在国内搭。而他可以作为外联，帮我在东京找一些便宜的地方。可是，即便这样，我也没有筹到足够的钱。折腾了一年多，我宣告放弃。

不过，我却因此结识了很多日本朋友。因着与他们的交往，令我对日本有了更多的了解，对中日战争等许多问题也有了更深入的探寻和思考。这便有了对《记忆的证明》和新《亮剑》这类战争题材的创作热情。而那些参与

拍摄的日本演员和工作人员，有的成为亲密的合作伙伴，有的与中国人结为伴侣，成立家庭，繁衍后代……世界上的事常常这样，起初不经意的一笔，随着时光的渐进，最终演变成你无法想象的样子，奇妙而美好。谁知道呢？

2012年春节，我在东京，接到小蒋从北京打来的电话，约我去看他刚拍完的《初到东京》。啊，真是期待已久！坐在放映室，银幕上的一切都是那么的舒服。故事还是那个故事，只是因着时光的沉淀和其间的坎坎坷坷，令这部影片如陈封的酒，更有一种别样的滋味……

很久没有看这样的电影了。不仅是出乎意料，更是一种美好。

在影片即将上映的时刻，我最想对蒋钦民导演说：恭喜你！幸亏是你，如果当时我筹到了钱，不会把《初到东京》拍得像今天这么好。幸亏是你，无论遇到多大的困难，这孩子都没有被抛弃。因为它对你来说，不仅仅是一部电影，而是你的一部分人生。

作为影片的见证人，我为蒋导而高兴，也为《初到东京》而骄傲。因为，它不仅仅是一个制作，更是一种坚持。

2012年2月28日

1. 一梦二十年

导演蒋钦民讲述

自己 20 年从影经历，
讲述一部电影的诞生

十年东京 二十年电影

——听蒋钦民谈创作

“我觉得这个二十年，就像一个故事，
并不亚于《初到东京》这部电影！”

—— 采访者

我趿拉着拖鞋，有时光着膀子，向厂招待所跑去。犹如百米冲刺，终端那边的铃声在催促。记不清多少次了，我就是如此火急火燎，蹬上十几个石阶，冲进铁门，准确地一把抓起话筒：喂……，对面哗地就传来了哭声，越过几千公里的大海，有点像涛声般扑腾进我心里。

妹妹东去日本留学的前半年里，每次打来电话就会哭，哭她的寂寞，哭她的念家，哭打工的艰难。难为这个高中刚毕业就孤身越洋留学的黄毛丫头了。每一次电话，就增加了我的一份决心：去吧，到日本去。去陪陪妹妹，去学导演去！

这个决心，犹如《初到东京》的一颗核儿。十八年后，影片再度决定开拍，我也在八年后又见到倍赏千惠子老师，她问了这个问题，导演当初为何要来日本啊？我简单地说了这番初衷。老太太眼睛闪亮，脱口而出：“哥哥，加油啊！”这语调好熟悉，随后就想起来了，这不就是《寅次郎的故事》中，倍赏老师饰演的妹妹樱对哥哥寅次郎常说的一句台词么？

东渡扶桑，岁月沉浮。可以说，前八年是我个人的奋斗，在异国他乡学习生活，打磨了剧本；后八年遇上了倍赏千惠子，以最初的选择出演到最后的承诺，一如既往地支持了我。我们机缘巧合的联手，诞生了《初到东京》。

——蒋钦民创作手记

缘起·妹妹

要追溯到这部作品《初到东京》的创作起源，或者说导演蒋钦民当年为何在潇湘电影制片厂被誉为剧本创作高手的时候，还特地跑去日本学习电影，这就不得不说到他的妹妹。

他妹妹比他小七岁。要进高二的时候，为了赶上学校第一个日语班，就很甘心的降了一级。家里对这自毁前程之举自然反对，蒋钦民也认为这丫头着了魔，姑且让她任性地一头撞上南墙再回心转意也不迟吧。但这丫头运气好，很顺利地收到了去日本留学的通知书。一年后，当蒋钦民在东京见到她时，她约好日本的保人，在卡拉OK给他接尘，然后唱了多首日本歌曲，这也让他觉得很惊讶，因为她的中文歌也未必比日文歌唱得好啊。那时流行点歌机打分，一片飘红，全满分。毕业后她进了一家在日本排名老大的百货物流公司，代表就职的员工登台讲话，台下上千人的掌声大都冲着她流畅准确的发音而去，把全场同她一般大小的日本青年人，按当下一个流行词是，全HOLD住了……

但出门在外，尤其是在海外，并非是一帆风顺的。妹妹就会常跟哥哥打电话联系，告诉他生活里的点点滴滴，喜怒哀乐，特别是内心里的委屈，这也让蒋钦民打起前往日本照顾她的主意，然后辞了在潇湘电影制片的编剧工作，在九二年的春天，去了日本。在日本一起生活了六年，当妹妹从明治大学毕业，蒋钦民也同时从日本映画学校毕业后，才各自奔赴了自己的新岗位。

血浓于水，在海外学习和生活的人，能更深切地体会了这句话的含义。妹妹对他的帮助和支援是绝对无私。从日本映画学校读到日本大学艺术学部，当然对一个普通的中国人来说是异常艰难。当日本人听到蒋导是这样读过来的，都禁不住的连连咋舌，连说日本人都很难做到啊！蒋钦民心里更是明白，这岂止是学费的昂贵，还有多少个日子，做哥哥的埋头写剧本，让妹妹承担了所有的生活琐事。妹妹一如既往对哥哥的全力支持，才让哥哥顺利地读完

了日本映画学校（院）和日本大学的全部课题，拿到了电影学的硕士文凭，诞生了后来被媒介认为中日合作电影第一人的导演。

初到东京·电车

在去东京之前，蒋钦民已经在潇湘电影制片厂当编剧，单是1989年时便有两个剧本开拍，吴子牛导演的《五合村》与张黎导演的《假大侠》，一时间被厂里称赞为才子。但当时他心里还是有着导演梦，毕竟自己的本子，觉得自己拍也许最为适合，加上妹妹已经先前到了东京，那个年代能看到最多的外国片就是日本片，比如《望乡》、《远山的呼唤》等，让蒋钦民受到了较深的影响，犹豫再三后决定到东京一边照顾妹妹一边学电影。

刚到日本时，蒋钦民是住在东京池袋一带的平房住宅区，现在已经成为中国人在东京最集中的地方。当时四个人挤在一起住，除了他、妹妹之外还有上海的一对姐弟。他们较早地来到了日本，蒋钦民从他们（包括住附近的中国人）身上看到更多来日本的中国人的境况与影子。要说印象最深的事，按蒋导的话说，他掉进了电影的海洋里，学会了用影像去畅游。他在国内刚读完的杜拉斯小说《情人》，来到日本就看到了这部电影。每天穿梭在电影院和录影带租赁店，成了蒋钦民的家常便饭。

那时去海外留学，绝大多数人得靠打工挣钱去学习。当然，蒋钦民也不例外。不久，他在上日语学校的同时，靠同学的介绍，得到了一分在秋叶原百货大楼当清扫工的工作，时间从上午七点到十一点。去上班的当天，才发现做清扫的全是一群六七十岁的日本老太太们。原来在日本，做清扫之类的边缘工作，基本上都是退休后的老人们。像这份清扫工作，他们就很认真的做到地板上、毛毯上不会出现碎纸屑、毛发之类；而这个情境也被蒋钦民最终融入了影片《初到东京》里。

就像有人说过的，一个人的创作，一般第一部作品都是跟自己的生活有着密切的关系，因为是自己的亲身所见所闻所感，所以更深有体会，深有创

作出来的内心感受。而《初到东京》，便融入了许多蒋钦民刚到东京时的生活细节，不仅是吉流这个人物和他的打工地方，还有影片里一再出现的电车、五十岚婆婆婆这个角色、围棋等。

在日本主要的交通工具是电车，当时蒋钦民常坐的是总武线（千叶县到东京都的重要路线），常会遇到一些六七十岁的老太太，她们背着大背篓，上面还放着两个大纸箱，这让他觉得很不可思议，因为那起码也有二十公斤，他惊讶她们是如何背起、放下的，后来才在仔细的观察中看出她们是如何做到的。这些矮小瘦弱的老太婆们几年如一日地背上这些沉重的包袱，穿梭在繁华的大都市里，勤奋而自足。这一形象深深印进了蒋钦民心里，挥之不去。

剧本·今村昌平

初到东京的所见所闻，以一种新鲜的体会和感受，不断地在蒋钦民的心里打下腹稿，渐渐成形。这种环境让他的灵感如泉水涌动，甚至在打工时都忍不住偷偷地写下两笔。那时除了他把自己当成了主人公，常出现在脑海里的人物就是电车上经常偶上的那些背着背篓去卖菜的老太太们了。这些腹稿和在电车上打工时记下的片断，后来就成为了这部《初到东京》的雏形。

来日本近两年后，蒋钦民考上了日本映画学校（现为日本映画大学）导演班，面试他的考官就是世界级的日本电影大师今村昌平导演。多年后，蒋钦民回忆这个场面依然记忆犹新。当时让他纳闷的是，面试的时候，今村昌平导演的提问最多，问得也格外仔细，是一般的考生近三倍的时间。多年后，蒋钦民走进今村昌平导演的《鳗鱼》现场，导演在拍摄的空隙，又和蒋钦民聊到了他少年学杂技的经历，老人感叹了一声，人生就是一个部电影啊。蒋钦民忽然想起几年前考学面试者今村昌平导演的那份细心和兴趣，老导演的艺术敏感是多么准确啊，拍一部少年在文革中学艺的故事，是蒋钦民终究要完成的一个最大的电影梦。

上学第一年的作业，主要就是完成一个剧本。借这个机合，蒋钦民开始

在上学打工之余,着手写《初到东京》了,而且是用中文和日文交杂着写完的,最后让学校的同学帮忙修改,完成了剧本。而这个剧本于1996年,刊登在《中外电视》上,被导演杨阳(《牵手》导演)看上了,几番周折,甚至派来了制片人来日本洽谈投资,不过最终因为资金问题没有解决而放弃了。影片完成后,在东洋洗印厂举行第一次内部放映,恰巧杨阳导演也来到了日本,蒋钦民邀请她一起观看了影片。观影中,蒋钦民看到了杨阳导演眼里的泪光,心里也被感动了。他知道,这部作品感动了这位当初要执导它的中国最优秀的女导演。

杨阳无奈的放弃让蒋钦民明白了在境外拍戏的艰难,他选择了等待,等待机会,等待时机成熟。

此后,蒋钦民开始了第二个剧本《葵花劫》的创作。那是他唯一从国内带来的中国小说,作者高光,小说名《挣扎》。自从读完小说,蒋钦民便被其独特的故事和鲜明的人物所打动,在得知杨光远、吴子牛等导演纷纷放下导片的念头后,蒋钦民特意来到了北京,从作者朋友的手里买下了电影版权。从此,依然在打工学习之余,蒋钦民奋笔疾书,写得非常顺手,最终在日本电影学校毕业之际完成了。

也许是文凭作祟吧,或者是爱读书的蒋钦民觉得自己需要更多的知识的充实,随后又考上了日本大学艺术学部电影研究生。这可能是他当导演的第一个转机,他的执导老师横川真显先生带他引见了当年大名鼎鼎的井关惺先生(陈凯歌的《荆轲刺秦王》的制片人)。井关先生一眼看中了剧本,当下拍板投资《葵花劫》。影片在中国的制作公司主持下,于1998年完成了拍摄。那是蒋钦民刚上研究生的第二年,为此他休学一年,坚持完成了影片制作。

之后,蒋钦民带上这部处女作,特意回到日本电影学校为今村昌平放映了一场。他记得今村昌平是在助手的扶助下走进放映大课堂的。看完后,今村昌平导演说,这个片子,我还想认真地看第二次。这句话对蒋钦民的话来说,是他一生中非常重要的褒奖词。

只可惜不久后,今村昌平老导演因病过世,不能看到自己的学生蒋钦民在他的学校完成的剧本——《初到东京》了。

东京电影节·倍赏千惠子

2002年10月举办的第15届日本东京国际电影节时，蒋钦民导演带着他的第二部作品《天上的恋人》参加评选，影片在当地受到了很高的评价。当时刘烨主演的另一部电影《那山那人那狗》在日本虽然只是小规模的上映，但是持续上映了半年多而取得了约27亿日元的票房，几乎是当时华语片的日本市场最高票房成绩。

然后就有了日本投资方问，有没有很想拍摄的下一部影片，当时蒋钦民就想到了《初到东京》。

男主角依然选择了刘烨。因为跟他的合作起源于《天上的恋人》，感觉他很有爆发力。而女主角，也即影片里扮演的五十岚婆婆的老太太，则希望是受人爱戴的老演员倍赏千惠子。因为上大学的时候看过她主演的《远山的呼唤》等影片后，深受感动，也从她的气质里看到了五十岚婆婆的影子。因为剧本中的五十岚婆婆同时具有高雅的、端庄的、平民的气质，用导演的话来说，这张老太婆的脸必须兼容平民与贵族的形象，而这正贴近于倍赏千惠子。

那时候是2002年，倍赏千惠子作为日本的女星代表，曾主演了49部《寅次郎的故事》，直至1996年时扮演寅次郎的渥美清过世，这个系列才停止，但倍赏千惠子觉得自己一直走不出《寅次郎的故事》的影子，所以选择了息影。当时不少人也觉得找她重新主演电影的可能性不大，蒋钦民当时唯一的希望是剧本能够打感她。剧本由日方公司递给了倍赏千惠子，十天后，倍赏千惠子托人捎来了话，她被剧本感动了，答应了出演。倍赏千惠子在《寅次郎的故事》息影五年后第一次复出，在当时引起了很大的话题。

而刘烨，得知后很高兴，他的父母甚至淌下了激动的眼泪。因为倍赏千惠子对于很多中国中老年人来说，是他们当年心目中的偶像。

另外，蒋钦民当时还找到吴清源担任围棋指导。可能也跟影片是中国人执导、题材又跟围棋有关吧，他立马就答应了，在原本构思中影片也安排了