

电影
大师

■ 解读黑泽明

くろさわあきら

Kurosawa

刘佳 著

南开大学出版社

南开大学汉语言文化学院博士文库

解读黑泽明

刘 佳 著

南开大学出版社
天 津

图书在版编目(CIP)数据

解读黑泽明 / 刘佳著. —天津:南开大学出版社,

2014.3

(南开大学汉语言文化学院博士文库)

ISBN 978-7-310-04424-5

I. ①解… II. ①刘… III. ①黑泽明(1910~1998)
—电影评论 IV. ①J905.313

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:孙克强

地址:天津市南开区卫津路94号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

唐山天意印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

210×148毫米 32开本 7.875印张 2插页 196千字

定价:20.00元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

前 言

黑泽明(1910—1998)是世界著名导演之一,他以《罗生门》、《七武士》等一系列力作叩开了世界的大门,不仅“使日本电影进入一个新纪元”,也使亚洲电影得到前所未有的关注与尊重。作为世界电影史上最伟大的导演之一,他的作品影响了亚洲几代电影人以及斯蒂芬·斯皮尔伯格、乔治·卢卡斯、弗朗西斯·福特·科波拉等西方著名导演。1999年,黑泽明被美国《时代周刊》评为“20世纪亚洲最有影响力的人物”之一。黑泽明是以导演身份闻名于世的,而他同时还是一位不可多得的剧作家,通过对文本的研究,我们可以发现他所要表达的思想、所塑造的人物类型和他对文学名著的改编。他的作品既具有世界性,又保持了鲜明的民族个性,这是日本电影走向世界的成功经验,也对中国电影的未来发展具有启示作用。因此,本书还将深入探讨黑泽明作品对中国当代电影的影响与启示。

全书共分5章:

第一章是导论部分,说明选题对象、国内外研究概况,并概括介绍黑泽明的创作背景、创作历程、主要作品,以及黑泽明对世界电影和中国电影的影响。

第二章分析黑泽明作品的人物序列,按“作者论”的观点,电影导演即相当于一部文学作品的单一作者,其作品要有个人风格、个人视野,而且能够持续地在作品中展现。黑泽明是为数不多的完全符合“作者论”要求的电影导演,他不仅参与了自己全部作品的编剧,在剧本创作上是名副其实的“作者”,而且他的个

人风格与个人视野也得到了持续性的呈现。就像巴尔扎克拥有《人间喜剧》一样，黑泽明倾尽毕生心血完成的 30 余部作品构成了一部波澜壮阔的电影史诗，经过那些属于不同时代、拥有不同个性的主人公们的层层渲染，描绘出他心目中理想的武士形象。在这一章，我们将通过对黑泽明作品人物序列的梳理，探寻作者始终凝视的主题与发展演进的心路历程。

第三章分析黑泽明作品的情节模式，相对于文学，电影创作受到的外界干扰似乎更多一些，很多时候导演们不得不根据投资方的要求或者票房业绩等诸多因素，调整自己的计划。电影是大众的艺术，同时也是一种消费文化，要求一个电影导演保持其思想和风格的一致性是很难的，这也是“作者论”在现实中经常面临困境的原因之一。而黑泽明完美地化解了这个矛盾，首先，他自己撰写剧本并很早就开始独立制片，摆脱了投资方的控制；其次，他非常执着地坚持自己的创作理念，不惜为此承受票房损失。他的 30 多部作品题材广泛，既有紧跟现实的时装剧，也有穿越时空的古装片，其实这些千姿百态的作品始终在讲述着这样几类故事：成长、爱、人与自然、生与死、绝望与希望……重复不是简单的复制，而是在不断地对主题进行深入开掘，在这一章我们将循着黑泽明所偏爱那些情节模式来探寻大师的心路历程。

第四章分析黑泽明与日本文化传统的关系，无论是《蜘蛛巢城》中的能、《踏虎尾的男人们》中的歌舞伎、《姿三四郎》中的柔道，以及《梦》中的群舞，都让我们感受到黑泽明对民族传统艺术的热爱，而他本人也多次表达过自己对传统艺术由衷的喜爱之情。在他与其他多位同行把本国电影推向世界舞台的道路上，始终闪耀着日本传统文化艺术的光芒，在这一章我们将从黑泽明的作品入手，仔细探究他对传统艺术的吸收与借鉴。

第五章将从黑泽明电影与中国当代电影的源流与影响入手，探讨电影的国际性问题。“世界的黑泽，国际的三船”，是人们对

黑泽明与其合作者、著名演员三船敏郎的美誉，1999 年黑泽明入选《时代》周刊评选出的 20 世纪亚洲最有影响力人物。如果以在国外得奖的次数、吸引海外资本的数量、海外票房成绩等等为指标来衡量一个导演的国际性，那么中国导演张艺谋和陈凯歌恐怕早已超过了黑泽明。然而，在越来越多的奖杯到手之后，曾在西方世界获得万千宠爱的张艺谋等人却被西方话语逐渐疏远，他们的作品耗资巨大、群星云集、票房可观，但反响却乏善可陈。最近的 20 余年来，中国电影国际知名度的迅速提升、国内电影产业化进程的迅速发展是有目共睹的，但曾经的“世界级大导演”却又回到了手捧着一大堆国产奖杯，艰难找寻通向世界之路的起点。国际知名度与国际资本都不能总括“国际性”的涵义，在这一章我们将围绕黑泽明曾经走过的国际之路，集中探讨国际性的来源，以及国际性与传统、时代等因素的关系。

编 者

2014 年元月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 国内外研究综述	1
1.1.1 国内外黑泽明研究概况	1
1.1.2 阶段性研究成果	4
第二节 研究方法及其意义	7
第三节 黑泽明的生平、创作与影响	9
1.3.1 黑泽明的生平与创作	9
1.3.2 黑泽明对世界及中国电影的影响	15
第二章 黑泽明作品的人物序列	19
第一节 男性物语	20
2.1.1 “局外人”	20
2.1.2 “达人”	22
2.1.3 自然人	27
第二节 女性的特殊地位	30
2.2.1 星光引路——纯洁的少女	32
2.2.2 蜘蛛女之吻——男性世界的入侵者	36
2.2.3 静静地看海——女性的人生达人	44
第三节 二元对立的人物关系	47
2.3.1 善与恶	47
2.3.2 成熟与未熟	49
2.3.3 英雄与大众	51

第三章 武士的成长与蜕变	56
第一节 成长物语	57
3.1.1 伟大心灵的感召——成长的动力	57
3.1.2 《梦》的解析——成长的历程	62
3.1.3 武士形象的蜕变	67
第二节 爱之物语	69
3.2.1 人类的自我选择	70
3.2.2 “同情心”与“忘我之爱”	75
3.2.3 爱、“怒”、“怨”	78
第三节 自然物语	82
3.3.1 现实层面——美丽而又可怕的自然	82
3.3.2 象征层面——自然现象是人心的外化	89
第四节 希望物语	100
3.4.1 生存与死亡	100
3.4.2 悲观主义与希望主义	103
3.4.3 虚无主义与生命主义	106
第五节 黑泽明的叙事策略	109
3.5.1 从“幻象”到“真实”	110
3.5.2 片段式作品的叙事技巧	117
3.5.3 整体的对比原则	119
第四章 黑泽明与日本文化传统	128
第一节 日本传统戏剧的叙事方式	128
4.1.1 “梦幻能”	129
4.1.2 银幕与舞台的重合	132
4.1.3 “序、破、急”三段论	134
第二节 传统戏剧的人物设置方式	137
4.2.1 “仕手”与“脇”	137
4.2.2 丑角	139

第三节 传统戏剧的表演方法	144
4.3.1 “型”	144
4.3.2 能面与拖步	145
4.3.3 “空的空间”	150
第四节 传统文化艺术所包含的民族文化精髓	151
4.4.1 禅与武士道	152
4.4.2 幽玄之美	154
4.4.3 悲喜交集、苦乐交错	155
4.4.4 美善合一、尽善尽美	156
第五章 思考：国际性从何而来？	160
第一节 电影与本国文化传统	161
5.1.1 从传统中吸收什么？	162
5.1.2 如何看待传统？	172
第二节 电影与时代	181
5.2.1 黑泽明电影的时代感	182
5.2.2 张艺谋、陈凯歌作品的时代感	189
第三节 思想与形式	193
5.3.1 “想说的话”与“说话的方式”	194
5.3.2 质感	196
5.3.3 全新的建构与模仿的窘迫	199
第四节 与世界平等对话	201
5.4.1 如何看世界？	202
5.4.2 让世界看什么？	204
第五节 关于“史诗片”	207
5.5.1 华丽未必成史诗	209
5.5.2 国产大片缺失什么	212
结 论	219
附录一：黑泽明作品年表	224

附录二：《蜘蛛巢城》中使用的能面	226
参考文献	228
一、中文参考文献	228
二、日文、英文参考文献	236
致 谢	239

第一章 导 论

“我想拍摄美好的电影，我执著于电影的追求，将近六十年了。”

——黑泽明

对热爱电影艺术的人来说，黑泽明是一个耳熟能详的名字，但在展开对他作品的分析之前，还是有必要简单回顾一下他的人生及创作历程，同时对国内外黑泽明研究的基本情况和本书的研究方法做一番梳理。

第一节 国内外研究综述

在中国，无论是研究人员，还是普通电影观众，都对黑泽明的作品或多或少有所了解。电影作为一种大众化的艺术，与明星效应、商业利润等有着无法割舍的联系，使参加电影创作艺术家们也都具有了明星、偶像的光环，让他们的名字在大众的心目中熠熠生辉。然而，拂开表面的光环，我们是不是真正了解这些艺术家和他们的作品呢？

1.1.1 国内外黑泽明研究概况

目前，根据笔者所见到的资料，国内有关黑泽明研究的资料可以分为这样几部分：第一，黑泽明的自传和部分电影剧本；第

二，日本研究者对黑泽明的研究成果，这类资料很少，而且大多是上个世纪中后期出版的；第三，对黑泽明影片的介绍和评论，因为黑泽明的影片在中国上映的只有为数不多的几部，因此对他作品的介绍也大多围绕着几部最有名的影片展开；第四，国内学者撰写的论文，以单部作品的研究和探讨作品的主题思想为主。从以上对研究资料的分析可以看出，目前国内对黑泽明的研究基本还停留在评介作品的阶段，由于他的作品还没有被完全介绍到中国来，所以这种评介也是不全面的。国内学者撰写的论文也有一些涉及到了黑泽明作品的主题思想、人物类型和艺术手法，但总的来说，研究还不够全面系统，开掘也不够深入，给我们留下了广阔的研究空间。

在日本，有关黑泽明的研究是非常具体的，不仅陆续出版了他的剧本和创作手记，还有学者对他的代表作进行细致分析，几乎每一部作品都有专门的书籍加以介绍。日本学者在微观研究上取得了很多成果，他们也喜欢把黑泽明与其他日本著名导演和剧作家进行横向比较，探讨他们在艺术风格和艺术表现上的不同。日本的黑泽明研究更多地着眼于日本电影的发展历程，研究黑泽明作为其中一个典型人物所发挥的历史作用。

自从《罗生门》在国际上获奖之日起，黑泽明就引起了西方学者的极大兴趣，在西方对他的研究开始得也比较早。他们是从西方文化的视角来看待黑泽明的，所以最关注的是影片中的异域文化色彩，以及日本导演对画面和镜头的特殊处理方法。

在日本和西方黑泽明研究领域，唐纳德·里奇是个特殊的存在，他1924年出生于美国，1947年随军抵达东京，此后观察、研究日本长达六十多年，撰写了《日本电影100年》《小津》《黑泽明的世界》等研究著作，深入分析了小津安二郎、黑泽明作品的主题和技巧，是西方公认的最早、最可靠的日本电影专家，也是战后日本文化发展的参与者和见证人。虽然里奇在日本生活了

六十多年，但他在分析日本电影时所依赖的文化背景和研究角度依然是美国式的。他是日本电影的研究者，同时也是一个东方文化的学习者，在他的著作中我们既可以看到西方学者研究亚洲文化的独特心得，也可以发现一些文化背景差异造成的误读，特别是对待给与黑泽明深刻影响的陀思妥耶夫斯基这样的俄国作家，美国人与日本人的态度明显不同，这会造成研究深度与广度的差异。因此，我们依然可以将里奇的研究作为西方黑泽明研究成果，虽然他比其他学者的观察更为具体而深入。

总而言之，黑泽明是以导演的身份闻名于世的，对于一位电影导演，人们首先关注的是他的实践能力，即把文本变成影像的能力，其次才是他运用文字的能力。对黑泽明的研究基本上是由两群人在两个维度上展开的：一是电影人吸收黑泽明的创作理念和创作手法，并把它们运用于自己的创作；二是学者们从电影史以及文本、艺术手法等方面进行的理论研究。如果在第一个维度上展开的这种学习和借鉴的过程，也可以称之为研究的话，那它就是一种偏重于实践的研究。我们找不到电影人研究黑泽明的专著，只能从创作笔记和谈话中去发现他们对黑泽明的认识，这些材料是零星的、不系统的，但因为是出自第一线的电影创作者之手，因此往往包含着圈外人难得体会到的真知灼见。学者们对黑泽明的研究往往着眼于影片的结构方式、思想内容、人物设置及与其他导演的比较，而且电影理论家们习惯于用纯粹的电影理论来进行研究，而很少运用文学批评、特别是二十世纪以来新的文学批评理论来研究黑泽明的作品。电影作为一种视觉艺术的天然属性毋庸置疑，从电影诞生之日到其后很长一段时间，电影与文学的关系都显得扑朔迷离。如果说电影诞生之初是作为一种不折不扣的娱乐产品的话，那么第二次世界大战之后电影艺术的发展则充分表明它不仅可以提供娱乐，还可以提供深邃的思想和精美的艺术形式。特别是经过各国那些兼具导演和作家身份的艺术家的

们的打造，电影剧本早已摆脱了演出提示的粗放形式，蜕变成为一种新的文学样式，而黑泽明的电影剧本又是文学性、艺术性极强的作品，因此我们完全可以运用文学批评的方法来研究他的剧本。

1.1.2 阶段性研究成果

第一阶段：“黑泽明的黄金时期”——从《姿三四郎》开始，黑泽明已经被视作日本电影的新希望，他在国内也得到越来越多评论家的关注，在 20 世纪五十年代出版的有关日本电影史的著作中也已经开始出现黑泽明的名字。著名的电影评论家佐藤忠男从中学时代就被黑泽明的影片所吸引，在他长达几十年的研究生涯中一直密切关注着黑泽明的创作。他的著作《黑泽明的世界》完成于 20 世纪 60 年代，虽然篇幅不长，但却是日本第一部比较系统地研究黑泽明早期作品的专著。在这部著作中，他评论了从《姿三四郎》开始到《红胡子》为止“黑泽明黄金时代”的影片，对思想内容、艺术技巧等方面都有所涉及，尤其谈到了黑泽明在改编文学作品方面的成就，对以后的黑泽明研究非常具有指导意义。佐藤忠男当时还是一位年轻学者，同时由于战前、战后社会思潮的巨大反差，他和其他学者一样，在评价黑泽明的部分作品时个人的主观性过于强烈，失之客观。但是，他敢于抛开商业的因素，不考虑电影的票房收益，研究影片自身的艺术性，这在极大强调商业利润的电影评论界是非常难能可贵的。其他评论家对黑泽明的评论散见于日本《电影旬报》等电影期刊，但在中国基本找不到译文。

《罗生门》上映后，先是在欧洲引起轰动，继而又在美国掀起“黑泽明热”，黑泽明也因而被誉为“世界的黑泽明”。西方学者开始关注黑泽明及日本电影，也是从这个时期开始的，20 世纪六、

七十年代在西方出版了唐纳德·里奇的《黑泽明的影片》^①。这一时期，西方电影人对黑泽明的热情主要来源于对奇幻的日本文化的兴趣，因为日本电影在叙事风格、画面处理和镜头组接方面的旨趣，与西方电影有着很大的不同。西方电影导演们敏锐发现这种风格迥异的电影将为他们的创作注入崭新的艺术元素，因此很多人开始积极学习黑泽明的手法，而评论家们也在积极捕捉日本电影将给西方影坛带来的影响。由于特殊的历史原因，黑泽明的电影在这一时期还没有被介绍到中国。

第二阶段：《罗生门》之后——20世纪60年代末到70年代初，是黑泽明创作的低潮期。自《罗生门》之后，黑泽明和日本电影都经历了一个被重新认识和思考的过程，正如《日本电影史》的作者岩崎昶所说的那样，无论是日本人还是西方人都渐渐从狂热中清醒过来，开始以更为平和、公正、客观的心态来研究日本电影。

佐藤忠男的《黑泽明的世界》终止于黑泽明艺术成就的巅峰时期，其后他又写了《黑泽明作品解题》和《黑泽明解题》两部著作，分析了黑泽明从早期到末期的全部电影，截止到目前这两部作品还没有中译本。佐藤忠男认为《红胡子》之前是黑泽明创作欲的高涨期，有很多亮点，之后是他“苦斗”的挣扎期，这是每个艺术家都会遇到的时期，而黑泽明后期的电影代表了艺术家的后半段人生。从他的著作中，我们可以看到一个研究家与艺术家共同成长的轨迹。黑泽明在逐渐回归传统、走向成熟，探讨更为深刻的人生问题，而佐藤忠男也摆脱了少年意气，开始从战后日本思潮演变的大背景出发，从电影艺术自身的美学特征出发，重新看待黑泽明的电影。

自黑泽明之后，不断有日本导演在国际上获奖，这些导演的

^① 伯克莱和洛杉矶加州大学出版社，1970年版。

作品被放在一起进行比较研究,例如『何が映画か:黒澤明と宮崎駿』(《什么是电影:黑泽明与宫崎骏》)。日本的电影史家也运用源流学的方法,研究日本电影与西方电影的关系,如山本喜久男的《日美欧比较电影史——外国电影对日本电影的影响》。通过这些著作,我们可以对日本电影接受西方影响以及被西方所接受的过程有一个清晰的认识,但对黑泽明等个别艺术家的论述在书中所占的篇幅很少。与此形成鲜明对比的是对黑泽明作品进行的微观研究,其中最具有代表性的是都筑政昭的作品,他出版了『黒澤明と「用心棒」』(《黑泽明与〈保镖〉》)、『黒澤明と「天国と地獄」』(《黑泽明与〈天国和地狱〉》)等一系列著作,内容细致入微,涉及包括拍摄过程在内的方方面面。这些微观研究的著作,为我们了解单部作品提供了非常宝贵的资料,但是它们本身没有构成一个系统,书中的大部分内容以评介为主,论述的成分很少,不是严格意义上的学术著作。

从20世纪后半期至今,西方的黑泽明研究仍在继续,特别是《影子武士》于1980年获得金棕榈奖之后,黑泽明再一次受到西方话语的关注。西方影坛对此片赞誉备至,有评论说这是一部“美学和视觉艺术的珍品”,而且“日本古装片的优美传统将由黑泽明这部影片得到恢复,并达到新的顶峰。”Kurosawa: film studies and Japanese cinema(《黑泽:电影研究与日本电影》)^①、Akira Kurosawa and intertextual cinema(《黑泽明与互文电影》)^②、The Warrior's Camera(《武士电影》)^③、Censorship of Japanese Films During the U.S. Occupation of Japan: The Cases of Yasujiro Ozu and Akira

① Mitsuhiro Yoshimoto, Kurosawa: Film Studies and Japanese Cinema, Duke University Press, 2000。

② James Goodwin, Akira Kurosawa and Intertextual Cinema, The John Hopkins University Press, 1993。

③ Stephen Prince, The Warrior's Camera, Princeton University Press, 1999。

Kurosawa (《美国占领时期的日本电影检查制度：小津安二郎与黑泽明事件》)^①等是比较有代表性的研究著作，西方学者已不满足于探讨黑泽明的个别作品，而是将他的作品放在日本电影发展史中进行历时性与共时性的研究，并开始以黑泽明作品作为切入点，全面系统地研究和介绍日本电影。

第二节 研究方法及意义

《电影手册》是第二次世界大战以后法国一份非常有影响力的电影评论刊物，围绕着这份期刊聚集了一批导演、影评人和电影理论家，他们被称为“电影手册派”，包括电影理论家安德烈·巴赞、电影导演弗朗索瓦·特吕弗、让-吕克·戈达尔、雅克·里维特等。上世纪五十年代中期，特吕弗在《电影手册》上提出了“导演是电影的真正作者”一说，认为电影的灵魂是导演，而不是制片人和编剧。他认为导演作为电影的中心人物，相当于有意识地创作严肃文学作品的作者，因而提出“作者论”。作者论的观点主要有以下三个方面：导演经常处理同一主题或题材；导演有一套鲜明的个人风格；电影能够表现导演的个人视野，通过电影可以看到他如何处理事物和他对世界的看法。“视野”指的是导演的态度与立场，并不等同于“世界观”。^②

作者论提高了导演在电影创作中的地位，将导演等同于文学中的单一作者，于是电影研究也就与作家作品研究一样，可以集中讨论某位导演的作品、表现手法等，这为电影研究建立了美学基础，提供了方法论。同时，作者论也提高了电影的艺术地位，

① Lars-Martin Sorensen, *Censorship of Japanese Films During the U.S. Occupation of Japan: The Cases of Yasujiro Ozu and Akira Kurosawa*, Edwin Mellen Press, 2009.

② 郑树森.电影类型与类型电影.江苏：江苏教育出版社.2006，第12页。