

新潮文庫

The Films Of Akira Kurosawa

電影藝術

黑澤明的世界

曹
永
洋
譯

J911
844

470918

書室

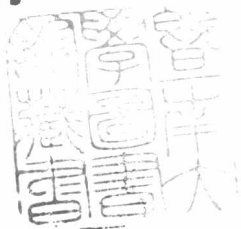
新潮文庫
91

唐納・瑞奇著
曹永洋譯

電影藝術

黑澤明的世界

志文出版社印行

90092399

研究生

電影藝術—黑澤明的世界

新潮文庫 91

原 著 者	唐 納 · 瑞 奇
譯 者	曹 永 洋
發 行 人	張 清 吉
出 版 者	志 文 出 版 社
地 址	臺北市天母一路40街8巷6號
郵政劃撥	六 一 六 三 號
電 話	八 七 一 九 一 四 一 八 七 一 九 一 五 一
初 版	中 華 民 國 六 十 二 年 九 月
再 版	中 華 民 國 六 十 九 年 五 月
行政院新聞局登記證局版臺業字第 0950 號	

定價85元 志文

(缺頁或裝訂錯誤隨時可調換)

黑澤明太太喜代子

THE FILMS OF AKIRA KUROSAWA

日本傑出的電影導演：黑澤明 (Akira Kurosawa)

日本傑出的電影導演 黑澤明的電影劇照

小鳥

曹普
賜希
固金
譯作

我在異國的街隅
謹守著故鄉令人懷念的習俗
在明朗的春天的祭日
放走了一隻小鳥

雖然是一隻活生生的鳥兒
我卻自由地做到了
心胸深深被慰藉著
不平的牢騷也靜息了

目次

介紹「黑澤明電影」緣起——代譯序.....	一
一、黑澤明的電影和生平.....	一九
前言.....	一九
一尊巨像的形成.....	二一
初入影界——副導演時代.....	二三
作品系列.....	二六
黑澤作品底風格、技巧及其色彩觀.....	二九
由不同的角度透視黑澤明兼評其代表作.....	三五
總論.....	四一
二、作品研究與欣賞.....	四八
1 竹藪中——芥川龍之介.....	五〇
2 羅生門.....	六六

3 白痴·····	一〇一
4 七武士·····	一一六
5 蜘蛛巢城·····	一五二
6 戰國英豪·····	一七四
7 大鏢客·····	一九〇
8 大劍客·····	二一四
9 天國與地獄·····	二三四
10 紅鬃子·····	二五八
附錄一 黑澤明的印象記·····	二八九
附錄二 三船敏郎眼中的黑澤明·····	二九二
附錄三 黑澤明的自殺·····	二九三
附錄四 黑澤明自殺的啓示·····	二九六
譯後記·····	三〇五

介紹「黑澤明電影」緣起——代譯序

1

譯介「黑澤明電影」的文字已經是多年前的事。當時天驄兄主編的「文學季刊」有意要增闢一欄影劇專輯，由甫自國外回國從事電影導演工作的耀圻兄負責擔任策畫顧問。那時黑澤明晚期的代表作「紅鬍子」正在臺北作盛大的演出；這部片子在彼時的知識界曾引起相當熱切的討論和反應。有人認為逐漸趨向娛樂風味的黑澤明，已經在他的作品中流露出濃郁的「暮氣」來，因此肯定黑澤明的電影導演生涯差不多可以蓋棺論定了。也有人認為黑澤明那攝人心魄的運鏡，精確的畫面底控馭，在在都是一位偉大電影藝術家的本色。最難能可貴的是他那顆穿透人類心靈的觀察力和悲天憫人的人道主義的火花，還是那麼耀人眼目！黑澤明一生獻身於電影藝術工作，他對現代社會的孤寂、荒謬與乎作爲現代人在性靈上的日趨淺薄，頹廢及猶疑的性格，我想不能沒有體會。譯者乃在這樣的心情下譯出「紅鬍子」這一篇評論文字。

以上的追溯；意在說明當時譯者並沒有計畫想有系統地來介紹這些文字，更沒有想到要把它

印成單行本。然而做一件事，不可能完全沒有動機。在逐譯的過程中，譯者終於被作者唐納·瑞奇 (Donala Richie) 精闢銳利的剖析所吸引，於是才有把它陸續譯出的初步構想。

在伴隨我成長的中學時代，「電影」一直是我個人極少的固定嗜好之一，可是由於譯者在品味上的某些偏見，我固執地認為就電影藝術的成就而言，歐洲電影諸如義大利、法國、英國、波蘭、瑞典等國一直居於領導地位。對於矯揉做作、軟趴趴的「東洋電影」不會有任何好感；直到我觀賞了黑澤明的「羅生門」之後，我才放棄了這種偏見。以後我終於在此間陸續看到映黑澤明的其他幾部電影作品。

黑澤明是當代公認的東方首席導演巨擘。最值得注意的是：黑澤明是自己國內土產的一位傑出的電影工作者。他對自己國家的文化性格、美術、風習、舞蹈，具有精湛的素養。他的電影終於能贏得世界性的聲譽絕非偶然。而正好國內還沒有一本有系統的「導演與作品專人研究」的書籍，黑澤明的電影作品又有七部曾在國內上演過，關心電影藝術的朋友或許尚不致太陌生，我相信他在製作電影的技巧、意念和嚴肅的態度方面，多少有值得國人借鏡和取法的地方。那麼介紹黑澤明的電影，應該不會是一件完全沒有意義的事。

國內有關電影理論或技巧探討方面的書籍，迄今仍然相當缺乏。在一般性的介紹上；老沙、哈公、魯稚子、杜雲之、劉藝、莊靈、但漢章諸先生已經做了不少鋪路的奠基工作，這是讀者們

有目共睹的，這一點我個人要對他們表示誠懇的敬意。不過衡諸國內目前電影製作的水準，無庸置疑的，我們仍有許多亟待積極從事的工作。

2

黑澤明自一九七三年的處女作「姿三四郎」以迄一九七〇年的「電車狂」為止，一共推出了二十五部電影。其中有許多作品不僅在日本國內，甚且在世界影史上已經被公認為不朽的經典之作。譯者所介紹的這九部電影，其中有七部在國內上映過。而沒有上演的兩部——「白痴」是改編自俄國大文豪杜思妥也夫斯基的長篇小說「白痴」，「蜘蛛巢城」則改編自莎士比亞的名劇「馬克白」；因此讀者們在讀它們時，也許有機會再重溫一下觀賞電影作品時的那一份感受。「馬克白」、「白痴」亦均有原著或譯本可讀，也許在接受上不會覺得太隔膜吧。

為了讓讀者們對黑澤明其他的作品有一個粗略的了解，我在這裡把黑澤明九部作品依照製作先後羅列如下，並作說明：

羅生門：此部電影係根據日本鬼才作家芥川龍之介的短篇小說「藪の中」改編而成。
這部電影以第九世紀發生在日本的一樁兇殺案為核心。

介紹「黑澤明電影」緣起——代譯序

當豪雨降臨在京都的羅生門時，銀幕於是展開。有三個人正在那破敝的大門下避雨——那是樵夫，下人和行腳僧。樵夫正被一件剛發生在附近竹藪中的兇殺案所困擾，感到極端不安。他看過那具屍體，他把這事件的情形告訴下人和行腳僧。慘遭殺害的是一個武士；當死者帶着他美麗的妻子穿過竹藪時，遭到一個強盜的襲擊，強盜把他捆在樹上，並在他的眼前強暴了他的妻子。事後強盜將這個丈夫釋放，把劍還他，然後在一場決鬥中把他殺死。之後，這強盜又掉轉頭來尋找那個女人，但已不知她的去向——上述這些情形是強盜在衙門裏所招認的。接着是那有名的各有很大出入的不同供辭。透過女子，丈夫（藉靈媒的嘴）和樵夫供述有關這件謀殺與強暴案件的實際經過。正當樵夫結束這件謀殺案的第四種說辭時，突然聽到傳來嬰兒的哭聲。這三個人便尋聲過去，找到嬰兒，下人立即搶走了嬰兒的外衣，於是樵夫就責罵他。但他却以一種輕蔑的口吻反駁樵夫說：「你以為我不知道你偷了那女人鑲有珍珠的匕首嗎？」樵夫很是難堪，便走過去把嬰兒抱起來，行腳僧以為他還想把嬰兒剩下的衣物剝光，便忠告他。樵夫回答他說：「我家已有六個小孩，再多一個也算不了什麼。」行腳僧聽了很感動，就說：「你使我對人性恢復了信心……」

——樵夫這個角色是黑澤明提議編劇家橋本忍加上去的。這嬰兒象徵著人類最重要的事實之一：那就是在我們的內心裏，伴隨著偷竊、謀殺、強姦、和欺騙，還有一份同情心。

這部電影是黑澤明於四十歲的盛年，在大映拍製完成的。時光已經消逝了二十三個年頭，「

羅生門」仍然是一部非常精彩而光輝耀目的傑作。片中有陽光穿射密林、暴風、閃電、鼓音、歌聲等所交織而成的氣氛。每一個鏡頭都會使你驚心動魄，全都像名畫家活生生的傑作，令你百看不厭。宮川一夫的佳妙神奇攝影，加上黑澤明導演在運鏡、節奏、剪輯和處理上嫺熟的技巧，使全片充滿淋漓，一氣呵成的流動感。這部探討人性的深刻的作品，能在世界影史上成爲一座鮮明的里程碑，實絕非偶然！

一九六四年美國導演名家馬丁·瑞特曾把「羅生門」改編爲「暴行」(Outrage) (中譯片名爲：『西方羅生門』由保羅紐曼、勞倫斯夏威領銜主演)，成績雖亦不弱，但與黑澤明的作品相形之下，不免黯然失色。

有人認爲此片的內容是在印證：「誰知道誰是有罪的——以及此一更重要的事實；誰是無罪的？」甚至有人指出此片正是當時日本國內的寫照。持這種論點的影評家認爲發生在第九世紀的故事要在這個特殊時期（一九五〇）拍成電影，乃是因爲日本戰後在倫理道德方面的淪落敗壞有如一千二百年前的日本人！

白痴：這部電影係根據俄國大文豪杜思妥也夫斯基的長篇小說「白痴」改編。杜氏是黑澤明最崇拜敬愛的作家之一。黑澤明爲了忠實於原作，曾花費無比的苦心來製作這部描寫男女愛情心

理及人性糾葛和掙扎的心理電影，把原著中帝俄時代聖·彼得堡的人物移至北海道的札幌——但是這部電影自公映（一九五一）以來，所得到的幾乎全是惡評；許多影評家一致認為這是黑澤明電影生涯中最大的悲劇。

秉性堅韌，執着於電影藝術探討的黑澤明却把「白痴」認為是他自己平生最喜愛的電影之一。他認為這部電影所挖掘的深度和表達的錯綜而繁複的人性，開拓並豐富了他日後電影的嶄新領域。這部原來片長四小時二十五分的長片，後來發表時由松竹公司刪剪為二小時四十六分。

一般影評家認為「白痴」失敗的悲運主要原因在於：杜斯妥也夫斯基的風格不會在此電影的表現中得到印證。這不是黑澤明對杜氏的敬仰不夠深切，而是黑澤明未曾從「把一個作家的藝術和重要素材移植到完美的焦點」中掙脫出來。大體上說，這種見解尚可稱為公允之論。

七武士：在黑澤明的「時代劇」電影作品系列中，「七武士」這部製作堪稱為最偉大，最令人懷念的影片。無論就那一方面來評論，它都稱得上是一首雄渾、悲壯、氣勢磅礴的史詩。影片是由七個被僱的武士，四十來個盜匪和大約一百來個農民所構成的。

影片全長三小時二十分，前半約三分之一是有關武士們性格的描寫。志村喬扮演一位豁達穩健的武士領袖，臉上常顯露出無邪的笑容。宮口精二扮演一個身材瘦削的劍士，冷峻而無表情，

（很像西部影片中的快槍手）能用神奇、俐落的劍法致對方於死地。稻葉義男演秉性溫厚篤實的武士。加東大介扮演一個把勝敗視為兵家常事的敗軍之將。千秋實則扮演達觀，臨危却仍不忘詠諧的武人。三船敏郎演一個農民出身而參與武士行列的丑角英雄。木村功演一名純情的年輕武士。他們七個人被農民僱請去保護他們的村莊；在一場跟盜匪壯烈的戰鬪之後，盜匪們全軍覆沒，武士有四人喪了生。這部電影以高凸的土塚，肅穆的葬禮作為終結，四把未帶鞘的長劍插在土墳上……

這部電影曾獲一九五四年威尼斯影展金球獎。黑澤明的電影現在仍常在歐美影院作紀念性的巡迴演出。此片一九六一年曾由約翰·史特奇改拍為「豪勇七蛟龍」，由尤伯連納等演出。

蜘蛛巢城：這部電影係根據莎士翁四大悲劇之一「馬克白」改拍而成。這一次黑澤明不僅未再重蹈改編「白痴」的悲運，而且使它成為一部罕見的藝術作品。一般人認為黑澤明在這部影片處理的成就上，超過奧遜·威爾斯和勞倫斯·奧立佛。當代導演新秀原籍波蘭的羅曼·波蘭斯基一九七一年曾完成新作「馬克白」（此間譯為：「森林復活記」）雖然展現了創意性的技法和心匠，但整體的成就仍未能踰「蜘蛛巢城」所臻至的藝術水平。

戰國英豪：這部影片是描述秋月家族最後的苗裔——雪姬公主，在一個忠實的家臣大將（三船敏郎飾）的保護下，如何驅使兩個農民帶著一批黃金逃出敵人的搜捕，進入友邦的領地。

名演員千秋實與藤原釜足分別扮演這兩個一胖一瘦的農民，在影片中有極諧謔而佳妙的搭配演出。透過他們，黑澤明刻繪了人類原始的慾念，自私和貪婪的劣根性。

三船敏郎在林間一條狹隘的道路上騎馬追殺三個武士的鏡頭，黑澤明曾把電影底律動感和節奏動力發揮到極致。

大鏢客（用心棒）：本片以幕府內戰時期的某一個荒棄的城郡作為背景。三船敏郎扮演一個四處浪遊的傑出劍客——桑畑三十郎。該郡為惡痞兩幫，絲商與酒商所霸佔，三船敏郎路過該郡，有意替天行道，於是從中策畫，促成兩方的傾軋、拚鬥，以期使他們相互消滅對方，他靠着他的機智和高明的劍術，終能得償宿願，並弄到一筆錢款，然後像來時一般飄然離去。

無疑的，黑澤明有意在這部作品中追求和發揮電影的娛樂性和趣味性。果爾；它在賣座上獲致空前的成功。

後來意大利導演薩吉奧·李歐尼於一九六四年據此片改拍成轟動一時的「荒野大鏢客」，那部電影會使奄奄一息的西部片注入新的血液，可是就內涵和技法而論，與黑澤明的作品仍然差着

一段相當大的距離。

黑澤明的「大鏢客」最值得注意的是宮川一夫（「羅生門」一片也是由他掌鏡）的攝影，成就非凡。還有已經成為黑澤明電影中標記之一的名演員三船敏郎日趨圓熟的演技，他的一舉手，一投足，從容豁達的淋漓演出和饒富舞蹈感的步姿，構成黑澤明晚期作品重要的「基色」。

大劍客：（椿三十郎）：這部電影係根據日本著名通俗作家山本周五郎的原作「日日平安」改編，電影脚本後來因為更動太多，與原作已有許多出入。

在風格上這部作品和「大鏢客」（用心棒）有甚多相似的地方；通常被視作姊妹作。公映之後，一般的反映是年輕人比較喜歡「大鏢客」，而年紀大的中年觀眾則比較欣賞「大劍客」。究其原因，可能是「大劍客」的故事多少帶一點幽默感，而不若已往那樣過於銳利。

三船敏郎扮演的這位劍士透過婦人的忠告，領悟出真正傑出的劍士應該把刀放在劍鞘裏，而不是常常使用它的——就像隱藏本質自我，那個內在的自我一樣。

這部電影最後有一場出色的劍鬪場面。三船敏郎以脅下逆拔劍法殺死強敵，血沫由仲代達矢的胸腔飛濺噴射而出，充滿一種悚怖感。在幾何的線條上表現出長劍殺人的一種殘酷之美——對峙的兩人那種肉搏的緊迫力，看過的觀眾應該不會淡忘。這是影史上有名的決鬪場面傑作之一。