

电影教室
Film Class

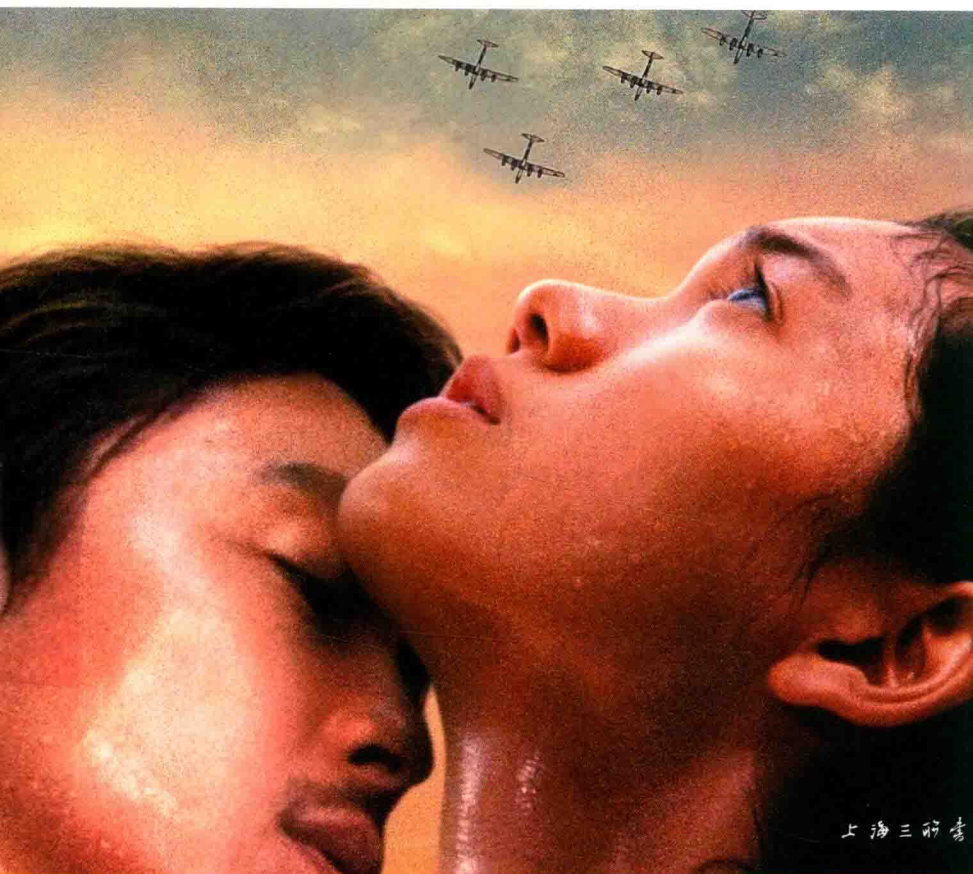
黄丹主编

06

神赐给的孩子

荒井晴彦 电影剧作选集

[日] 荒井晴彦 著 汪晓志 译

上海三联书店

电影教室

Film Class

黄丹主编

06

神赐给孩子

荒井晴彦电影剧作选集

[日] 荒井晴彦 著

汪晓志 译

图书在版编目(CIP)数据

神赐给的孩子：荒井晴彦电影剧作选集 / (日) 荒井晴彦著；汪晓志译.
—上海：上海三联书店，2018.9

ISBN 978-7-5426-6178-4

I. ①神… II. ①荒… ②汪… III. ①电影剧本—作品集—日本—现代
IV. ①I313.35

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第324254号

神赐给的孩子：荒井晴彦电影剧作选集

著 者 / 荒井晴彦

译 者 / 汪晓志

责任编辑 / 朱静蔚

特约编辑 / 李志卿 王卓娅 王焙堯

装帧设计 / 微言视觉工坊 | 龙

监 制 / 姚 军

责任校对 / 王卓娅

出版发行 / 上海三联书店

(201199) 中国上海市闵行区都市路4855号2座10楼

邮购电话 / 021-22895557

印 刷 / 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

版 次 / 2018年9月第1版

印 次 / 2018年9月第1次印刷

开 本 / 889×1194 1/32

字 数 / 325千字

印 张 / 14

书 号 / ISBN 978-7-5426-6178-4 / I·1365

定 价 / 58.00元

敬启读者，如发现本书有印装质量问题，请与印刷厂联系0539-2925680。

“电影教室”丛书编委会

主 编

黄 丹

副主编

刘小磊 张铂雷

编 委

梅 峰 张 民 戴德刚 钟大丰 陈 山
刘一兵 郑亚玲 苏 牧 张献民 曹保平
潘若简 薛晓路 刘德濒 庄宇新 洪 帆
李二仕 杜庆春 孟 中 张 巍 何 亮
刘伽茵 陈文远 于 帆 杨 蕊

(排名不分先后)

丛书序一

高瞻的计划，远瞩的目标

作为学院文学系“十二五”规划和学科建设的重要内容，由系里整体策划并由教师亲自主编、撰写的北京电影学院文学系“电影教室”丛书是文学系一项非常重要的教材学术工程，也是一项非常重要的电影学科建设学术策划，其学术意义将会在未来若干年的电影编剧教学和电影史论研究中产生深远影响。

北京电影学院在六十多年电影专业教育、教学中，一直以“电影教育、课程为先”为目标，以“课程建设、教材为重”为宗旨。

为了这套系列书籍的出版，文学系的老师们已经酝酿、策划多年。今天的出版，实质上是他们对多年电影编剧教学和电影编剧创作课程的系统总结。其中部分专著，精心对应学院文学系电影编剧专业基础课和专业课的内容和教学要求，又融入了一些新的内容。作为系里为加强学科建设和编剧教学而竭尽全力进行的一项重要学术工程，每一位承担这次专著和教材集中编纂与撰写的作者都投入了巨大的精力和努力。

中国电影产业的蓬勃发展，也将带动新的电影热潮，这对电影类图书的出版无疑是一个很好的机会，所以，抓住机会，选好选题，培育自己的品牌正当时。截至2010年底，全国已经有六百多所大学设立了影视专业或影视系，大量年轻人投身影视行业，同时影视教材供不应求。电视节目的蓬勃发展，以及全国六家新的电影频道的成立，也急需大量的影视节目。影碟的深入家庭，

同样培养了众多的电影爱好者。因此，北京电影学院文学系策划和计划写作、编辑、出版的“电影教室”丛书系列，在今天有三项非常重要的优势：一、市场前景好；二、具有良好社会效益；三、学习者、读者广泛。

我们对系里教师的这种高度的学术责任感，对学院学科建设和学术研究的倾心、奉献，表示由衷的敬意。

根据文学系的学科建设、课程建设和学术策划，“电影教室”丛书系列主要分成三种类型。

第一类：经典电影剧本的编纂。目前在电影出版类的专著中，或者在关于电影编剧专业教学的课程辅助和参考教材中，缺乏当代剧本的选集。以前电影出版社曾根据成功的电影，出版关于从小说、剧本到完成电影的专著，学习者和创作者可以依据文字和影片进行参照和学习。目前，学习电影编剧专业的学生可以参考的电影剧本范本只有《世界电影》杂志中翻译的外国影片的剧本，以及我们国家早在20世纪30年代至“十七年”期间的部分电影剧本集。这些非常有限的剧本文字资料，不仅不全，而且寻找不便，给现在编剧专业学生的剧本学习、写作创作以及广大编剧爱好者的学习，带来了不少困难。“电影教室”丛书则完全从当代国内的电影剧作家的电影剧本集入手，进行系列性的编纂。其中已经完成出版的第一辑（五本）包括：（1）张献民主编《中国电影剧本精选》；（2）黄丹主编，潘若简、张民副主编《学生专业社会实践报告2》；（3）《铃木尚之电影剧本选》；（4）《苏小卫电影剧本选》；（5）黄丹、谢嘯实著《邵氏武侠电影笔记》。作为未来的规划，外国经典电影作品以及国外重要的电影剧作家的剧本也会在陆续谈妥版权的情况下，获得中文出版的许可。

第二类：电影史及电影理论著作。当下在电影历史和理论专

著的写作和出版中，没有什么新的观点和方法，更多的是重复和附和。就电影历史和理论本身而言，谈宏观的多，论微观的少，不善于从电影编剧专业的角度和电影叙事的侧重上，进行细化的分析和研究。更为重要的是，目前的“电影教室”丛书中，在电影历史及电影理论的大框架下，更加侧重于不同国家电影国别史的研究，同时，在电影纵向的发展脉络中，对电影断代历史也进行了研究，如内容涉及“中国早期电影史”的“南京路电影史”和“电影传入史”、“意大利电影史”、“英国电影史”等。其中已经完成出版的第二辑（五本）包括：（1）戴德刚著《中美卖座影片的叙事分析与比较》；（2）洪帆著《马与歌剧——意大利西部片》；（3）陈山著《上海南京路电影史》；（4）刘小磊著《电影传入中国考（1896—1921）》；（5）张巍著《电视剧改编教程》。所有电影理论的著作，则侧重于对电影叙事方式和叙事风格的研究，使得学习者可以在电影历史和理论的两个层面上游走，给我们以全新的视角和方法。

第三类：电影及电视剧剧作教材。今天的中国电影产业发展非常迅速，电视剧生产也呈现出非常好的势头，作为电影和电视剧生产的关键环节，剧本创作是非常值得关注和研究的领域。所以，怎么样配合电影及电视剧剧作教学出版相应的教材，成为教学整体的一个非常重要的问题。在这样的基础上，第三辑将出版一些重要剧作家的电影剧本选，研究电视剧叙事的方法和规律，研究编剧的技巧和相应的规律、方法，其中已完成或接近完成初稿的包括：（1）李二仕著《英国电影史》；（2）张巍著《“鸳鸯蝴蝶派”文人与早期中国电影的创作》；（3）刘德濒著《编剧课——电影编剧与技巧》；（4）黄丹主编，潘若简、张民副主编《芦苇电影剧本选》；（5）《荒井晴彦电影剧本选》。

作为学院教师的学术成果建设和出版，计划中的第四辑内容将包括：庄宇新著《长篇电视剧叙事研究》；潘若简著《中意戏剧电影比较考》；张献民主编《亚洲纪录片概况》；黄丹主编，潘若简、张民副主编《北京电影学院文学系教师剧作选第2辑》等。

总体上，这套“电影教室”丛书，是北京电影学院文学系教师独立撰写、主编的专业教材，以电影和电视剧创作实践为基础，实现教学目标，通过有关电影剧作大家的文集，给广大读者和学生提供影视剧作的高端范例与创作经验。

可以预计，这套“电影教室”丛书将会对培养电影、电视剧专业编剧人才和繁荣编剧创作，产生深远影响。该系列丛书的出版，对专业电影编剧创作人员和研究人员而言是非常好的编剧创作和理论的参考，对专业编剧创作人员而言是非常有用的经验、技巧参照，对正在学习编剧创作的学生而言是极好的参考书，对高校影视编剧教学而言是一套极好的专业范本。

代为序。

张会军

全国政协教科文卫体委员会委员、中国电影家协会副主席

北京电影学院院长、博士生导师、教授

2015年6月5日

丛书序二

“电影教室”丛书总序

“电影教室”丛书酝酿至今，已经有近五年的时间。

近年来，中国电影产业的确呈现出蓬勃发展的趋势，无论在大的市场环境，还是每年用来作为探讨标准之一的统计数字，都是在一个持续上升的态势下，而且这种态势会在一段时期内持续。这对电影专业教育也提出了新的要求：一方面，从专业院校内部教学系统来看，从20世纪80年代关注电影本体的教学传统，到如今走向电影市场，作为向电影制作单位输送具体人才的教学单位，在专业授课中平衡电影本体艺术性教学与产业类型化的关系，是需要一段时间进行沉淀和适时调整的。这还进一步体现在教材的使用和选择上。所以“电影教室”丛书在文学系老师不断的讨论商定下，分成了几个板块，辑录出版，有这样的一个大的教学背景下的考量。另一方面，从更大范围的人才培养来看，伴随着网络化与数字化等多媒体的出现，学院派出身不再是许多电影创作者的唯一出口了。如今很多网络写手也逐渐走向了电影、电视剧编剧的职业道路，并且有不俗的成绩。他们大多有良好的教育背景，喜爱写作，文字功底好，也有大量的读者群体。但是从网络写手往职业编剧道路转换，仍然需要更专业的积累和铺垫。所以“电影教室”丛书辑录的国内外著名编剧的电影剧本选集，还有新视域角度的中外电影史，也为这些可能成为电影从业者的人们提供一个可进入的渠道。

针对以上两个专业考量的目的，“电影教室”丛书大致分成了三个板块。首先是电影剧作类：剧本创作是文学系教学立足之本，现在本科教育的两个方向——电影剧作和电影创意与策划，都对学生写作做出了更明确的规范与要求。“电影教室”计划出版的电影剧作类丛书包括了经典电影剧本集和电影剧作技巧讲解，更有文学系教师编写的剧本辑录成册，从理论与实践两方面，让读者对电影剧作有更加完整的认识——怎样的剧本是好的剧本？怎样实现好的剧本创作？

第二大板块是中外电影史论类，这是电影从业者必要的积淀与储备。进入电影创作领域的新人总会面临无从下手的困境，有时灵光一现下的创意又不知如何展开，对这个创意是否具有可研发价值也缺乏自信与底气。事实上，电影编剧不仅是一个编写故事的高手，其首先需要对电影历史有着深入的了解和认知，前人经验会成为后人创作的重要参照和项目研发的信心，历史经验凝聚成的理性思维与逻辑更是成为创作者当下感性思维的探照灯。所以“电影教室”丛书中选择辑录的关于中国早期电影、意大利电影、美国电影、英国电影等选题，也试图让创作者从史论经验中寻找到现在创作的参照性意义。

第三大板块计划留给文学系学生。现在文学系的学生普遍都是90后，经历过社会变革、咀嚼着不易与艰辛一路走来的老师总是担心学生们没有足够的人生阅历，很难捕捉到真实的人物关系，创作出“接地气”的文学作品。所以，社会实践成为文学系学生的必修科目。但是每年的社会实践报告却让老师们感到惊讶，他们呈现出的万余字的报告书以及大量的图片资料，让我们发现原来90后孩子对这个社会的观察与触角已经触及了我们不曾想到的层面。也恰恰是这样一群学生，他们根据自己的成长体验与社会

实践，创作出的若干长篇电影剧本，写出的万余字论文，都有着他们自己的独特视角与观察价值；呈现出来的是一个或许跟老师们的经历不同，但同样有趣和丰富的世界。我们想在“电影教室”丛书中给这样一群孩子从不一样的视点下凝练出的文字留出一块空间，用来刊发他们的优秀剧本、论文和社会实践报告。若干年后，等他们也成为中国电影产业的中坚力量时，这些学生时代的文字将成为记录他们成长的重要轨迹与线索，也会成为中国电影史上重要的史料留存。

希望“电影教室”丛书怀有这样美好的期待，出版后也能收到真正理想的效果与回馈，为转型期的中国电影事业、为探索中的中国电影教育事业贡献一点绵薄之力。

黄 丹

“电影教室”丛书主编

北京电影学院文学系主任、教授

2015年6月5日

本书序

对荒井晴彦作为电影剧作家的最早认识，是在北京电影学院初学电影的时候，看到《W的悲剧》时，自己的人生因为和这样的电影相遇，而产生的震撼。电影描述了青春在绝望现实中和命运的搏击，也在冷峻的社会观察中表达出一种温柔情感。

看过这样的电影，对写出这样的故事的电影编剧，充满着好奇心。

荒井晴彦1947年出生在东京。母亲荒井悦子是日本著名画家石井林响的次女，可以说荒井出身于书香门第。

年轻求学的时代，荒井晴彦考入了早稻田大学，进入文学部就读。1970年代初，他进入电影界，以职业电影编剧为目标开始奋斗。但是荒井并无从业经验，不可能直接进入大制片厂谋求生路。加入小型的独立制作公司，以拍摄粉红电影起步，对他也许是更好的选择。许多和荒井同一年代的电影创作者，都走过这条道路。他们在日后转入主流电影的创作，成为日本电影的中坚力量。

荒井晴彦进入的公司，是著名粉红电影导演若松孝二的独立制片工作室“若松制作”。荒井晴彦首次参与编剧的电影，是1971年的《秘花》（导演：若松孝二）。在若松制作时期，荒井并没有独当一面的作品产出，但这一时期他全方位地接触到电

影的制作流程，并有了和若松孝二、足立正生这样优秀导演共同工作的经验，为日后的创作生涯打下了坚实的基础。

荒井晴彦作为独立的电影编剧，真正开始创作之路的起点是1977年。这一年，他独立完成电影剧本《新宿混乱的街区》（导演：曾根中生）。这是一部日活出品的浪漫情色电影。在这部电影中，已经出现荒井晴彦此后创作中不断重复出现的主题：关注社会边缘人的生活，展现青春时代的迷茫，探讨日本民族的性观念。

荒井晴彦在粉红电影领域的代表作是1979年的《红头发的女人》（导演：神代辰巳）。同年的《神赐给的孩子》（导演：前田阳一）是他对生活喜剧的一次尝试。故事讲述了一对同居情侣，为寻找男方旧情人所遗弃的孩子的亲生父亲，一同踏上旅途的故事。这一时期的荒井，开始在创作中表现出对于各种故事类型成熟的驾驭能力。

拍摄于1981年的《远雷》（导演：根岸吉太郎），是真正奠定荒井晴彦在日本电影界地位的成熟之作。故事充满现实生活的质感，表现了在城市化浪潮的冲击下农村青年的日常生活。影片朴素平实的风格让人耳目一新，上映后获得一片好评，并在当年《电影旬报》评选的十佳影片中名列第二。

1984年，荒井晴彦创作了《W的悲剧》（导演：泽井信一郎）。影片取得巨大成功，并斩获众多奖项。女演员药师丸博子因为这部电影作品广为人知。而此时的荒井晴彦，终于跻身日本顶级编剧之列。

1988年，荒井晴彦完成了自己最后一部严格意义上的粉红电影《咬人的女人》（导演：神代辰巳）。此后，他基本上转入

了主流影片的剧本创作。

1997年，对荒井晴彦来说最重要的创作尝试，是他初次作为导演，拍摄了电影《身心》。影片讲述了两对中年男女的情感纠葛。影片有很多大尺度的性爱场面，但与之前的粉红电影不同，这是一部探讨男女情感关系的严肃作品。影片获得了当年《电影旬报》年度十佳的第七名和次年的“新藤兼人奖”金奖。

2002年，荒井晴彦和阪本顺治导演合作了政治惊悚电影《绑架金大中》。这部电影因为题材引起了很大争议，也因为故事和真实历史出入过大而受到许多批评，但荒井晴彦和阪本顺治导演的这次合作，却为日后的《大鹿村骚动记》埋下了伏笔。

2003年，荒井创作的电影《震颤》（导演：广木隆一），成为他的又一代表作。《震颤》是一部公路电影，讲述了被幻听折磨的女子，在便利店遇到一名陌生的长途汽车司机，跟着他踏上旅途的故事。影片中也有大量的性描写，但其本质上，还是一部探讨女性内心情感生活的严肃电影。这部影片赢得广泛赞誉，荒井也凭借这一剧本获得了《电影旬报》最佳剧本奖、《每日映画》最佳剧本奖、横滨电影节最佳剧本奖。

2010年开始，荒井晴彦又进入了一个创作的高产期，并且维持了稳定的高水准。2011年，他再度和阪本顺治导演携手，贡献出佳作《大鹿村骚动记》。影片讲述的，是一个有歌舞伎传统的小山村里发生的趣事。此后，荒井创作了《战争与一个女人》（2013）、《相残》（2013）、《再见歌舞伎町》（2014）、《感受大海的时刻》（2014）、《这个国度的天空》（2015）等多部优秀作品。其中《相残》改编自获得芥川奖的同名小说，描述了因性

暴力癖好在父子间遗传般的宿命所造成的人生悲剧。荒井凭借本片再次获得《电影旬报》最佳剧本奖。《再见歌舞伎町》则是他与广木隆一导演的又一次合作。故事围绕一家情人酒店的现实空间，白描式地展现当代日本社会的众生相，剧作精巧，兼具幽默调侃和社会批判。而《这个国度的天空》则是他多年之后再次亲自担任导演，讲述战争背景下一个平凡普通的少女的性觉醒。

纵观荒井晴彦的电影创作，年代时间跨度大，题材种类丰富，在战后日本社会成长的不同时期，故事主题的侧重点也有不同。

日本的经济从二十世纪五六十年代开始腾飞，在此后二十多年的时间里，日本的社会结构、道德观念、生活方式等各方面，都发生了巨变。普通人在现代社会生活中的迷失，曾经一直是荒井晴彦创作的主题。

《新宿混乱的街区》中，一群最初对电影还怀有梦想的年轻人，最终还是迷失在大都市灯红酒绿的欲望深渊。影片对娱乐圈和都市文化采取了批判的态度，并对都市现代病有着独到的见解。在之后的粉红电影中，荒井也往往用性描写，表达个人在冰冷的现代社会中的孤独处境和精神迷失。《红头发的女人》中的两位主人公身处社会底层，每日重复的是枯燥而劳累的体力活，情感与现实，已经完全异化。他们对性的知觉和感受，也退化到了动物一般的状态。而女主角“红发女郎”则是备受凌辱的妓女，她只能用身体，用性的方式，来绝望地对抗社会。

《远雷》直接把城市和农村，放在了二元对立的矛盾冲突结构中来加以描绘。主人公满夫是一个对土地和传统的耕种生活

怀有深刻眷恋的青年，他对城市的繁华生活没有丝毫向往，并鄙视抛弃土地跑到城市里的农民。但影片也没有单纯地把满夫塑造成淳朴善良正直的脸谱化人物。他对待性也是一种颇为随便的态度：和酒吧女一夜情，和绫子第一次见面就上床。对于自己固守土地的行为，他也并未将其视作一种理想，而只是因为“没有别的什么活儿好干”。作为对照，他的好友广次则不安于平淡的乡村生活，卷了家里的钱和陪酒女阿枫私奔，最终沦为杀人犯。影片并没有简单地把满夫和广次作为正反面的代表人物对立起来，而是采取了一个更加疏离的视角，展示两人的日常生活。他们都是平凡普通的农村青年，只是因为不同性格的原因做出的选择，使他们最终面对结局截然不同的人生。这种全景式的对现代化冲击下农村生活的描写，使《远雷》具有一种震撼人心的力量。

2003年，荒井晴彦和广木隆一导演合作的《震颤》是表现该主题的又一杰作。《震颤》和《远雷》探讨的问题有所关联，但是方法技巧，却完全不同。《远雷》是全景式、白描式的，从农村的视角，展现了现代化、都市化背景下的各种社会问题。而《震颤》全然关乎私人体验，讲述现代都市中个体灵魂的迷失。电影剧情的推动，完全靠男女主人公的对话，并且几乎没有有外部冲突，也没有剧作技巧上的高潮段落。影片在形式上非常写意，用字幕表现女主角近乎呓语的内心独白，辅以大量风格迥异的背景音乐。影片以这种迷幻疏离的氛围，准确表达了女主角因孤独感和爱的匮乏，而产生的内心痛苦。影片没有从社会背景层面解释或挖掘是什么造成了女主人公的困境，而是用类似私电影的方式，只从女性视角出发，只是感性地传达现代社会中渺小的个人所体验到的精神危机和情感痛苦。

除了对现代性的探究和展现，荒井晴彦也擅长探讨和表现青春主题。荒井的入行之作《新宿混乱的街区》，就是以一群迷失的年轻人为主角，展开描摹都市生活浮世绘。从他后期的重要作品，也可以看出他对青春题材的迷恋。《身心》虽然是写的四个中年人的情感纠葛，但他们人生交错的根源，正是他们充满激情、曾经动荡的青年时代的经历。

《W 的悲剧》是商业上比较成功的荒井作品，但是影片并非一部一般意义上的青春偶像剧。影片的第一场戏，就是药师丸博子饰演的三田静香和前辈演员发生性关系。影片对性的展现和讨论，都基于现实的严肃语境，而丝毫没有避讳。影片在描述女主角的爱情和为了成为知名演员而奋斗这些常规青春片的情节之外，还触及到演艺行业内部的诸多问题，并对现代社会中女性所遭受的不公平对待提出批评。三田静香是荒井创造的人物中，影响力最大，最让观众难以忘记的角色。影片对静香的日常生活和心理活动的描写，非常生动细腻。三田静香充满青春活力，她热爱和追求表演事业的成功，但并不是为了成名带来的虚荣。她只是发自内心地喜欢表演。但是生活现实的残酷让她最后悲哀地发现，只有靠接受谎言与自我出卖，她才能最终触摸到自己的梦想。

《再见歌舞伎町》讲述了位于歌舞伎町的一间情人酒店24小时里发生的故事。这部影片在限定的时间和空间，让所有角色在这个舞台上轮番登场，短短的一个昼夜，演绎出人生百态。故事线索复杂，几条线索同时展开，但是完全不失章法。用饱满戏剧张力铺陈出的五组人物，面对各自荒诞、乏味和悲伤的人生现实，或多见趣味，又不乏冷峻，是荒井晴彦一贯的功力与方法，看后令人难以忘怀。