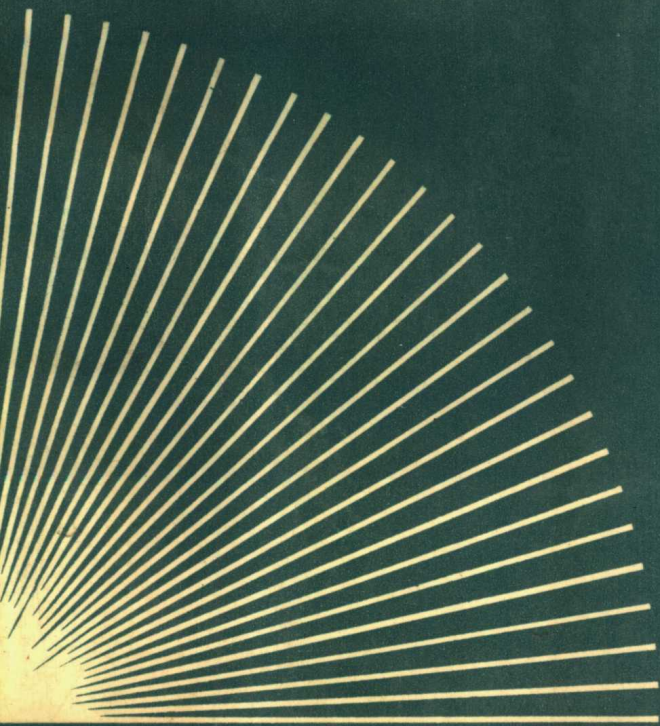

●〔日〕佐藤忠男 著 ● 中国电影出版社

小津安二郎的艺术

小津安二郎的艺术

● ●
日本佐藤忠男 著

仰文渊 柯圣耀

吴志昂

施小炜

项整元

译 / 李少花

仰文渊

校

中国电影出版社
一九八九 北京

朝日選書 (126, 127)

小津安二郎の芸術(上, 下)

朝日新聞社1979年1月20日1刷

内 容 简 介

小津安二郎生前是国际电影界公认的最有特色的日本导演之一。他一生拍摄了53部影片，其中许多部影片在世界范围获得赞许。特别是《东京物语》更成为日本影片中的经典之作。

他拍摄影片的突出特点是：摄影机固定；低角度拍摄；人物面对摄影机道白；人物排坐成相似形等。他的影片的题材多为小市民生活中极普通的场景。

本书作者佐藤忠男通过追述小津的个人经历，结合小津的作品，剖析了小津特点形成的社会、心理的原因。这对于我们中国观众解读和欣赏日本电影，尤其是大师的名片极为有益。

责任编辑：辛 进

封面设计：乃 萱

小津安二郎的艺术

中国电影出版社出版发行

(北京北三环东路22号)

宏伟胶印厂印刷 新华书店经销

开本：850 × 1168毫米 1/32 印张：12.5 插页：10

字数：280000 印数：1000

1989年3月第1版北京第1次印刷

书号：8061·3588 / ISBN 7-106-00095-7/J·0064

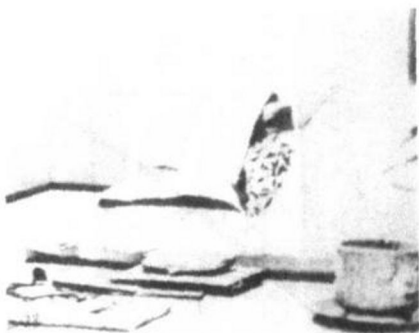
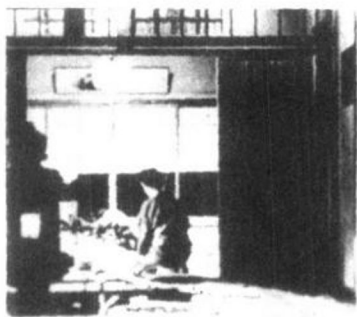
定价：4.40元

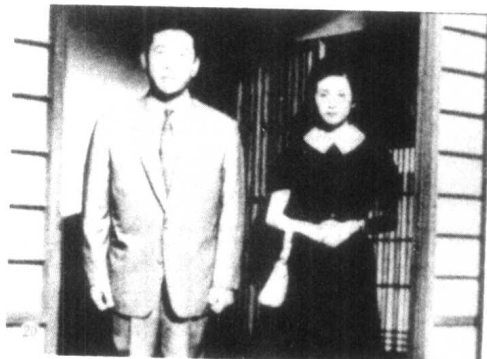
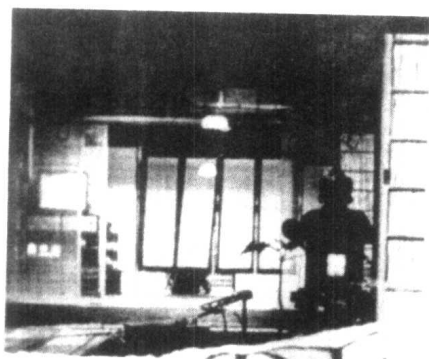

小津全部53部作品中，有25部是剧作家野田高梧和小津合作的。
《早春》以后的8部作品，都是两人在野田的蓼科山庄里写的。他俩一起喝酒、散步。意见相左时，两人就在两三天内绝口不谈剧本，只谈“白桦的叶子开始落了”或“昨天半夜秧鸡在那山谷里叫个不停呢”等等不惹对方生气的闲话。（左：小津安二郎）

画图分镜头

小津拍片之前，基本上是先画出分镜头。每个镜头都是先用铅笔画出单图，按图拍摄，凡是拍完的都用铅笔打×勾销。这是《小早川家的秋天》中的主人公死于妾家，家人闻讯赶来的场面。（左页是画的分镜头图，右页是按图拍成的镜头）

1959年彩色片《江湖艺人》(上),是重拍《江湖戏班》(1934年)的作品。旧片中女演员八云惠美子(左)和坪内美子(右)的角色在新片中由京真知子(左)和若尾文子(右)扮演。

无声片时代

按公司的方针，刚当导演的小津主要是大量拍摄喜剧。他在喜剧里加上一些人情味的东西，再充实以现实的社会背景，这样就开辟了一条日本电影独特的现实主义道路。小津个人的风格和美学，从他1927年初次执导影片以后，经过五六年的时间便初步形成，此后逐渐充实，走向圆熟。上图是《日本产吵架朋友》（1929年）中渡边笃（右）和吉谷久男。左上图为《淑女与胡须》（1931年）中冈田时彦（右）和伊达里六。左下图为《恶念》（1933年）中坂本武（右）和伏见信子。

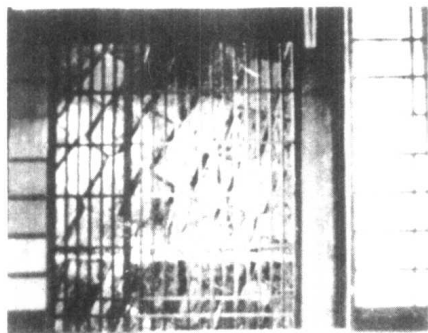

影像系列（1）

小津电影的画面尺寸只有很少的几种：风景、站立的人物全身、几个人物的全身、坐着的人物的全身、一个人物的上半身，差不多只有这些。至于角度，也只有正面和侧面，而且侧面的人说台词的时候一定把脸扭过来朝着正面。基本上不拍斜侧面，俯瞰，仰角镜头。虽有移拍，但构图不变。他对所有的出场人物都以相同的尺寸、相同的角度，让他们坐的方法一样，姿势相同地拍摄下来，所以就产生了无与伦比的一系列影像。

这里刊登的是《东京物语》开头部分的第7个镜头到第16个镜头，老夫妇在尾道他们自己家里做前往东京旅行的准备的一场戏。

影像系列(2)

《东京物语》, 母亲逝世的第二天早晨, 长子(山打聪)、长女(杉村春子)、次子遗孀(原节子)、次女(香川京子)守灵, 等候三子(下坂志郎)到来。几个人并坐的镜头, 所有人物的姿势一致, 以同一角度前倾着上半身。其次, 只拍一个人物的镜头, 小津也只拍两种姿势: 站立的全身和坐着的上半身, 而且尺寸绝对一致。

拍摄现场

上图在《晚春》（1959年）的布景中，右起：月丘梦路、小津、原节子。下图《风范长存的父亲》（1942年）的外景地，右起：笠智众、小津、津田晴彦。右上图《东京物语》（1953年），右起：笠智众、小津、东山千荣子。右下右图1931年的剧作家伏见晃（中）和小津。右下左图拍《美人哀愁》（1931年）时，右起：冈田时彦、小津、井上雪子

目 录

丛书版前言	(1)
我见到的小津安二郎	(3)
小津作品的风格	(12)
摄影机的固定	(12)
仰拍	(19)
人物安排成相似形	(23)
从正面拍摄人物	(28)
速度	(56)
类似与反复	(70)
经历	(75)
学艺时期	(88)
助理摄影师时期	(88)
蒲田-大船风格的形成	(104)
早期作品	(109)
美国电影的影响	(139)
美国主义时期	(139)
恩斯特·刘别谦的影响	(159)
实现批判现实主义	(169)
《东京的合唱》	(169)
《生来才遇到》	(181)
《待到重逢时》及其他	(190)
“喜八片”的世界	(200)
《恶念》和《浪迹东京》	(200)
《江湖戏班》和《江湖艺人》	(208)
崩溃的感觉	(216)
父母与子女	(216)
流民文化	(225)