

武士道残酷物语

铃木尚之电影剧作选集

电影教室
Film Class

黄丹主编

02

武士道残酷物语

铃木尚之电影剧作选集

[日] 铃木尚之 著

汪晓志 毛保红 译

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

武士道残酷物语：铃木尚之电影剧作选集/[日] 铃木尚之著；汪晓志，毛保红译. —上海：上海三联书店，2016.10

ISBN 978-7-5426-5530-1

I. ①武… II. ①铃… ②汪… ③毛… III. ①电影文学剧本—作品集—日本—现代 IV. ①I313.35

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第052727号

武士道残酷物语——铃木尚之电影剧作选集

著 者 / 铃木尚之

译 者 / 汪晓志 毛保红

责任编辑 / 陈启甸 朱静蔚

特约编辑 / 周青丰 李志卿

装帧设计 / 乔 东 阿 龙

监 制 / 李 敏

责任校对 / 李志卿

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

网 址 / www.sjpc1932.com

印 刷 / 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

版 次 / 2016年10月第1版

印 次 / 2016年10月第1次印刷

开 本 / 889×1194 1/32

字 数 / 360 千字

印 张 / 21

书 号 / ISBN 978-7-5426-5530-1 / I · 1120

定 价 / 68.00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。

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，其学术的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 60 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。

这套系列教材专著书籍的出版，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。其中有的专著出版，是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。作为系里加强学科建设和编剧教学竭尽全力进行的一项重要学术工程，承担这次专著和教材集中编纂和撰写的每一位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，由此也将带动新的电影热，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，全国已经有六百多家大学设立了影视专业或影视系，大量年青人投身影视行业，同时每年需要大量的影视教材。电视节目的蓬勃发展，以及

新的全国六家电影频道的成立，也亟需大量的影视节目。影碟的深入家庭，同样也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、对学院学科建设和学术研究的倾心、奉献，由衷地表示敬意。

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或者是大类：

第一类：经典电影剧本的编纂。目前在电影出版类的专著中，或者是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，有关于从小说、剧本到完成电影的专门的创作出版，作为学习者和创作者，可以依据文字和影片进行对比的学习和参考。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上世纪三十年代至“十七年”期间的部分电影剧本集。这些非常有限的剧本的文字资料，不仅资料寻找不便，资料也不全，给现在编剧专业学生的剧本学习、写作创作以及广大的编剧爱好者的学习，带来了很大的问题。“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、谢啸实著：《邵氏武侠电影笔记》。作为未来的规划，对于外国经典电影作品以及国外重要的电影剧作家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写作和出版中，没有什么新的视点和方法，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，在电影历史的范围内，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，进行一些断代电影历史的研究，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”等方面。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，则侧重于对于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进行游走，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，作为电影及电视剧剧作教学，怎么样配合教学出版相应的教材，成为了教学整体的一个非常重要的内容。在这样的基础上，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，正在编纂出版中的第三辑（五本）。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还包括：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》等方面的内容。

在总体上，这套“电影教室”系列丛书，是以北京电影学院文学系教师独立撰写、主编编撰的专业教材，都是以电影和电视剧创作实践为基础、以教学目的的实现为主要目标，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高端的范例和经验。

可以预计，这套“电影教室”丛书系列将会对培养电影、电视剧专业编剧人才和繁荣编剧创作，起到非常重要的作用。该系列丛书著作的出版，对专业电影编剧创作人员和研究人员，是非常好的编剧创作和理论的参考，对专业编剧创作人员是一本非常有用的经验、技巧对照，对正在学习编剧创作的学生是一本极好的参考教科书，对高校影视编剧教学是一套极好的专业范本教材。

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，无论从大的市场环境，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走高。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，从上世纪80年代关注电影本体的教学传统，到如今走向电影市场，作为为电影制作单位输送具体人才的教学单位，在专业授课如何能够平衡电影本体艺术性教学与产业类型化的关系，是需要一个时间进行沉淀和适时调整的。这还进一步体现到了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多媒体的出现，很多电影创作者不再是学院派出身这唯一出口了。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的转换，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，也是为这些可能成为电

影从业者的人们提供一个可进入的渠道途径。

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，让阅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。开始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重要的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，也试图从史论经验中让创作者寻找到现实创作的参照性意义。

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后孩子对于这个社会的观察与触角已经触及到了我们不曾想

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，写出的万余字的论文，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，用来刊发他们优秀的剧本、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，这些学生时代的文字恰恰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

本书序一

铃木尚之的剧作世界

初次结识铃木尚之先生是笔者赴东瀛留学的第一年。1982年，我还在中国电影家协会工作时，中日文化交流协会派遣的日本电影家代表团来华访问，我奉命做全程陪同兼翻译。记得在北京的一次午餐时，夏衍先生与日本电影剧作家协会理事长八住利雄先生情趣投合，两位长老的交谈从剧作到日常生活，之后话题很自然地转到了两国电影剧作家开展交流一事。1984年我来日后，经过几次信件来往的交涉，两年两位剧作大家茶足饭饱后的闲谈，竟变成了现实。同年秋高气爽的季节，八住利雄、新藤兼人、井手雅人等八位日本电影剧作家应邀来华参加中国电影家协会和日本电影剧作家协会共同举办的第一届中日电影文学剧作研讨会，大家聚集在“文革”后刚刚竣工的香山饭店，进行了为时数日的剧作研讨。当时，铃木尚之先生就是日方代表团的成员之一。与八住、新藤等剧作大师相比，他是晚辈。现在翻看当时的照片，铃木先生眉清目秀，似乎还未脱尽少年气。殊不知，其实在日本他早已是大名鼎鼎的剧作家，虽然尚年轻却被称作最后一个与日本第一代导演合作的剧作家，在60和70年代，他曾先后与比自己年长的著名导演田坂具隆、内田吐梦、今井正等人合作，他写的剧本，部部都具有相当高的艺术水准。

后来才知道，其实我在接触铃木本人之前，已经看过他写的

两部电影了。1982年2月，日本川喜多纪念映画文化财团的事务局长清水晶先生携《日本电影中的女性》专集到北京做交流放映活动时，十几部影片中就有两部影片的剧作出自铃木先生之手，一部是《五番町夕雾楼》，另一部则是被称为日本电影史惊险侦破影片金字塔的大作《饥饿海峡》。当时还在中国电影家协会工作的我，直接参与了在科学教育电影制片厂大礼堂的放映工作。记得每逢《饥饿海峡》放映时，场场观众爆满，场外还有不少人不厌其烦地等退票。可惜的是，当时“文革”后刚刚起步的中国电影人虽然记住了曾经在满映工作过的导演内田吐梦的大名，但对铃木的剧作却少有人提及。

来日后几次参与中日电影剧作家的交流活动，我才开始注意到铃木先生的剧作。经过多年频繁的个人交往，又使我了解了他的出身和为人。铃木先生出生于日本本岛中部的岐阜县高山市，此处过去被称为飞驒国，白昼、冬夏温差大，冬日白雪覆盖，气温寒冷，颇有大陆北方的一些气候征象。由于森林覆盖面积广阔，飞驒生产的家具闻名日本，东京铃木宅内的家具粗犷中不乏细腻，飞驒家具之魅力可见一斑。铃木的父亲曾担任当地的警察署长，父亲退休后全家所迁的新居隔壁就是妓院，这些孩童时的记忆，后来都化为各种人物形象出现在他创作的剧本里。铃木步入电影界，是由于他学生时代酷爱电影，进入东映电影公司后他先担任副导演，而后转入策划部负责剧本策划工作，这都为他今后的剧作生涯铺垫了良好的人际关系。他的剧本处女作是广播剧《池田大助追踪记》。后来，导演内田吐梦要拍摄日本古装经典片《宫本武藏》，看上了新手铃木，巨匠的欣赏促使铃木从此走上了一条“不归之路”。从1960年到1982年，铃木一共担任了27部日本电影的剧作，前期主要为他供职的东映公司写作，后来，为了

更加专心地创作，他毅然辞职，做一名无所属的、能够更加自由创作的职业剧作家。据说，如果他继续留在东映公司，就他的组织能力和人缘来说，很可能平步青云，升任该公司的领导职位，然而，铃木弃官从艺，毫不犹豫地选择了后者。

应该说，铃木的选择是日本电影的幸运。因为仅过了两年多，他和剧作界领军人物，一直为沟口健二提供剧本的依田义贤共同改编的剧本《武士道残酷物语》一举摘取了柏林国际电影节最高奖，刚过而立之年的铃木则如彗星一般地出现于名士济济的剧作界，随着名气的增高，他的创作也开始进入黄金期。之后的一年内，他连续写出了好几部不同类型的剧本，前面提到的《五番町夕雾楼》和《饥饿海峡》两部杰作竟然是在一年内完成的。毋庸置疑，起步五年后，铃木已迅速地进入了创作的巅峰期。在60年代的十年，论古装片，他写了《宫本武藏》五部作；论女性电影，除了《五番町夕雾楼》以外，还有《湖之琴》《茜云》《婉的故事》；论人情侠客片，有《冷饭·婆娘·爹爹》和《只身游侠》，起步后迅速地走向成熟，从容地驾驭各种类型片，这种人才可谓凤毛麟角。我们知道，从60年代起，受新生媒体电视的冲击，日本电影观众数与日俱减，但铃木的创作却似乎与时代逆行，拥有蒸蒸日上的趋势。他写的作品都由大师级的导演执导，从战时的老将田坂具隆、内田吐梦，到中坚加藤泰和新浪潮代表的筱田正浩。应该说，铃木的才华与大师相遇，得到了充分的发挥，当然除了机遇以外，他的幸运也来自个人不懈的追求和努力。

70年代后，日本电影继续滑坡，大公司制片制度受到电影市场的挑战，为了生存，日活公司推出浪漫情色片，而此时的铃木却有幸与社会派导演今井正再度合作，写出了好几部反省战争力作《啊，无声的朋友》《海军特种少年兵》和《战火中的童年》，

这些反映当时日本人战争记忆影片也为铃木本人开拓了剧作的新天地。

然而，当我认识铃木先生时，他已经停止了创作，或许由于持续二十年的前线生活使他身心疲惫，或许是他的完美主义精神致使他从此搁笔，或许是因为日本电影制作状况的飞速转换使他产生了隔世之感。总之，来日以后，我再未看到过他的新作，也就很难想象他创作时的景象。但我深知，铃木先生并未心灰意懒，他花费十年光阴撰写了传记《内田吐梦》后，仍在积极寻找创作的机会，一直到他得知自己的生命将要终结时。他曾经在中国参加了研讨会后，独自留在上海，静静地构思下一部电影，也曾经跟比他年轻三十多岁的导演探讨拍摄的可能性，只是，这一切努力最终都被无情的病魔吞噬了。我不愿意把这种结果看作遗憾，我只想说，铃木先生后半生的选择颇似他的前辈八住利雄先生，辉煌的日子过去后，他们便踏下心来，把精力用于培养后辈以及电影剧作家协会的领导工作。这种人生和艺术生涯的择取显然与人生百年未停笔的新藤兼人截然不同，但他们无悔。

相反，正因为如此，中日电影剧作家交流活动才得以顺利开展，这一坚持了二十多年的活动，前期推动者是八住利雄、井手雅人，后半期则主要得力于铃木先生的尽心支持，他多次率领代表团来华，认真地评论每一部参加研讨的作品，他中肯的发言中不乏尖锐，每每使到会的中日两国电影剧作家心悦诚服。我国年轻的剧作家，凡参加过研讨会的人，都十分钦佩先生的为人和艺术思想。中国电影文学学会会长王兴东创作《天国逆子》时向先生求教后茅塞顿开，后来，该片荣获东京国际电影节大奖，此事早已在知情者之间传为佳话。

若阅读铃木先生呕心沥血创作的剧本，可知一部优秀的作品

不仅靠剧作技巧，更需要作者以敏锐的眼光关注社会和人生，捕捉人性之深奥。在此仅举一例，水上勉原著《饥饿海峡》有一个情节，妓女八重念念不忘住宿一夜慷慨馈赠的犬饲多吉，把当时犬饲晚上用过的刮胡刀保存在身边，后来这把刮胡刀便成为证实犬饲杀人的确凿证据。当剧组成员一起讨论剧本的改编时，导演内田吐梦认为，凡到过妓院的男人都会使用刮胡刀，这一细节应该重新推敲。尊重导演的提示，担任编剧的铃木经过多日的反复思考，把刮胡刀改为八重为犬饲剪下的一片指甲，从刮胡刀到指甲，电影中的一个小道具，看似极其微小的细节，却在故事情节推展中举足轻重，产生了震撼人心的作用。指甲不但准确地刻画了八重对恩人的绵绵思绪，也使后来的案情侦破显得更加合情合理。电影剧本是一种再创作，剧作者写的是文字，头脑中浮现的却是影像，刮胡刀只是日常用品之一，而指甲则是身体的一部分，所谓爱屋及乌的一般常识由此得以升华，八重多年来宛如珍品似的保存着指甲，说明她的身心始终连接着犬饲，而当她无意找到了自己爱着的恩人，抱着难以按耐的兴奋去拜访已经改名换姓的京一郎时，却被他无情地夺去了生命。难怪水上勉看过剧本后，亲笔写信致谢铃木，赞扬了剧作，还特别提到了包括指甲等细节的改动弥补了小说本身的缺憾。

为铃木先生出版中文版剧作集，是先生在世时就谈好了的。翻译家汪晓志先生早已完成了剧本的翻译工作，只因出版资金迟迟未落实，未能使先生看到中文版的面世，这无疑是一个遗憾。经过北京电影学院文学系黄丹教授以及各方的努力，这一未偿的宿愿终于得以实现。故人虽去，他留下的有关影像的文字将转换为中文，让我国喜爱电影、关心剧作的读者受益。并且，铃木尚之剧作集的出版也为国人了解日本电影史，了解中日电影在剧作

方面的交流情况提供了具体的信息。

谨以此书告慰铃木尚之先生和业已仙逝的中日两国优秀的电影剧作家。

晏妮

中国旅日电影学者

2013年5月于东京

本书序二

残酷与温暖

日本电影剧作家铃木尚之及其作品浅析

2008年9月17日至23日，第23届中日电影文学剧作研讨会在北京召开。按照惯例，历届研讨会一般都是放映中国与日本电影各两部，两国电影剧作家们集聚一堂，对每部影片及其剧作逐一展开讨论。这一年，为了缅怀对中国人民怀有深厚友谊的日本电影剧作家协会前会长、著名电影剧作家铃木尚之先生，中日双方商定，将研讨会的主题设为“日本电影剧作家铃木尚之及其作品”，会上印发了他的四部剧作，并放映了根据这些剧作拍摄的影片：《饥饿海峡》《武士道残酷物语》《五番町夕雾楼》和《啊，无声的朋友》。

1929年10月5日，铃木尚之生于日本岐阜县吉成郡国府大字广濑，即现在的高山市国府町广濑。因父亲工作频繁调动，铃木尚之从小便在高山市内搬迁数次。小学期间转学六次，旧制中学期间转学三次。在这种频繁的搬迁中，他自然而然地掌握了一名转学生独特的处世方式：一、要得到任何人的喜爱；二、不要受到任何人的轻视。

铃木尚之的父亲喜好文艺，爱看歌舞伎表演和净琉璃。与当