

Akira Kurosawa 100

蒙志健 译

黑泽明100

(目)

黑泽和子

编

1919

—1950

1951—1970

1971

—1997

新星出版社 NEW STAR PRESS

Akira Kurosawa 100

蒙志健
译

黑泽明100

(目)

黑泽和子

编

1919
—1950

1951—1970

1971
—1997

新星出版社 NEW STAR PRESS

KUROSAWA AKIRA GA ERANDA 100 PON NO EIGA by KUROSAWA Kazuko

Copyright © 2014 by KUROSAWA Kazuko

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Bungeishunju Ltd., 2014.

Chinese (in simplified character only) translation rights in PRC reserved by New Star Press Co., Ltd., under the license granted by KUROSAWA Kazuko, Japan arranged with Bungeishunju Ltd., Japan through Beijing Daheng Harmony Translation Service Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

黑泽明 100/(日) 黑泽和子编; 蒙志健译. —北京: 新星出版社, 2016.4

ISBN 978-7-5133-2085-6

I. ①黑… II. ①黑… ②蒙… III. ①电影评论—世界 IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 072573 号

黑泽明 100

(日) 黑泽和子 编 蒙志健 译

策划编辑: 东 洋

责任编辑: 汪 欣

责任印制: 李珊珊

装帧设计: @broussaille 私制

出版发行: 新星出版社

出 版 人: 谢 刚

社 址: 北京市西城区车公庄大街丙3号楼 100044

网 址: www.newstarpress.com

电 话: 010-88310888

传 真: 010-65270449

法律顾问: 北京市大成律师事务所

读者服务: 010-88310811 service@newstarpress.com

邮购地址: 北京市西城区车公庄大街丙3号楼 100044

印 刷: 北京汇林印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/32

印 张: 7.25

字 数: 64千字

版 次: 2016年4月第一版 2016年4月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5133-2085-6

定 价: 36.00元

版权专有, 侵权必究; 如有质量问题, 请与印刷厂联系调换。

前言

《黑泽明挑选的 100 部电影》一文，在我父亲黑泽明去世的翌年，即 1999 年曾掲載于《文艺春秋》杂志四月号，后收录于文艺春秋社同年出版的《梦之天才》一书，并在 2010 年再次被刊登于河出书房新社的《文艺别册黑泽明诞辰 100 周年特刊（增刊）》。最近适逢该文作为新书被出版。在书中，我保留了父亲的几乎所有评语，补充了与父亲谈话的回忆，为便于读者阅读，又配上各电影的故事、资料以及剧照。

父亲生前曾按自己喜好拣选了 100 部电影。在此基础上，父亲接受采访时我在一旁听到的谈话，和父亲在餐桌上、并肩看电视或电影时、一起看完电影后在咖啡馆的聊天，也被我添写进去（书中引号内的就是当时父亲的原话）。

父亲说：“观赏电影，如同和导演会面。他们的个性越丰富，则电影越精彩。”他说电影当然不能排名，喜欢的电影亦不计其数。于是对每位导演，选出一部作品作为代表，并按上映年代的顺序排列来向大家介绍。

希望各位读者阅后能再度发现电影的乐趣，通过 DVD 等媒体接触老电影。

今年是父亲去世后的第十七个年头。我在父亲的鼓励下进入电影

界，也度过了二十年的岁月。和父亲一样以电影为生，至今仍感觉常伴在父亲左右。父亲生前始终期望日本电影界能够人才辈出、生机勃勃。我也如此，因此希望通过本书向世间传达电影的美妙。

每天面世的无数电影，皆是以导演为代表的各演职人员的心血结晶。它们让观众精神焕发、得到鼓舞、开心愉快，让人们互相理解，是无国界的语言。我作为在幕后为电影制作出力的人，为了让这门语言得以延续，今后将继续努力。

黑泽和子

二〇一四年

凡例

电影以制作年代为序排列。卷末有拼音排序的索引。

片名（制作年份・国家）下方的文字是黑泽明的评语。（最早刊登在《文艺春秋》杂志 1999 年四月号。）

[追记] 部分的文字是黑泽和子为本书新写的内容。

剧照下方的资料里包括如下内容：导演、编剧、制片、总制片、原作、原案、摄影、台词、剧本统筹、美术指导、配乐、演唱、录音、灯光、剪辑、演出（角色）、配音、场记、助理导演，随后是发行（或制片）商（部分未标出）、片长、色彩（黑白、部分彩色、彩色等），

“TSUTAYA”处标记 DVD 出租店 TSUTAYA 的库存情况，“○”表示能较为容易地在日本全国的分店找到。“○ VHS / ○ Blue-ray”表示只有录像带或蓝光格式。“X”表示没货。

“我的评分 = ☆☆☆☆☆”是让读者自己评分的地方，可通过涂黑星形记号评分。

目 录

contents

前言

凡例

I 一九一九年～一九五〇年的电影

残花泪 _3 / 卡里加里博士的小屋 _5 / 玩家马布斯博士 _7 / 淘金记 _9 / 厄舍古厦的倒塌 _11 / 一条安达鲁狗 _13 / 摩洛哥 _15 / 国会舞曲 _17 / 三便士歌剧 _19 / 我的歌在轻轻祈求 _21 / 瘦子 _23 / 隔壁的八重 _25 / 丹下左膳余话·百万两之壶 _27 / 赤西蛎太 _29 / 大幻影 _31 / 慈母心 _33 / 课堂作文 _35 / 土 _37 / 妮诺契卡 _39 / 伊凡雷帝 _41 / 侠骨柔情 _43 / 生活多美好 _45 / 夜长梦多 _47 / 偷自行车的人 _49 / 青色山峦 _51 / 第三人 _53 / 晚春 _55 / 奥菲斯 _57

II 一九五一年～一九七〇年的电影

卡门归乡 _61 / 欲望号街车 _63 / 西鹤一代女 _65 / 红杏出墙 _67 / 游览意大利 _69 / 哥斯拉 _71 / 大路 _73 / 浮云 _75 / 大地之歌 _77 / 长腿叔叔 _79 / 骄傲的人 _81 / 幕末太阳传 _83 / 百战雄师 _85 / 表兄弟 _87 / 四百击 _89 / 筋疲力尽 _91 / 宾虚 _93 / 弟弟 _95 / 长别离 _97 / 气球漫游记 _99 / 怒海沉尸 _101 / 扎齐坐地

铁 _103 / 去年在马里昂巴德 _105 / 兰闺惊变 _107 / 阿拉伯的劳伦斯 _109 / 地下室的旋律 _111 / 群鸟 _113 / 红色沙漠 _115 / 灵欲春宵 _117 / 雌雄大盗 _119 / 炎热的夜晚 _121 / 英烈传 _123 / 午夜牛郎 _125 / 陆军野战医院 _127

III 一九七一年~一九九七年的电影

约翰尼上战场 _131 / 法国贩毒网 _133 / 飞向太空 _135 / 蜂巢幽灵 _137 / 豺狼之日 _139 / 家族的肖像 _141 / 教父 2 _143 / 望乡 _145 / 飞越疯人院 _147 / 流浪艺人 _149 / 巴里·林登 _151 / 大地摇篮曲 _153 / 安妮·霍尔 _155 / 未完成的机械钢琴曲 _157 / 我父我主 _159 / 女煞葛洛莉 _161 / 远山的呼唤 _163 / 茶花女 _165 / 芬妮与亚历山大 _167 / 陆上行舟 _169 / 喜剧之王 _171 / 战场上的快乐圣诞 _173 / 杀戮战场 _175 / 天堂陌影 _177 / 冬冬的假期 _179 / 德州巴黎 _181 / 证人 _183 / 邦蒂富尔之行 _185 / 爸爸去出差 _187 / 死者 _189 / 何处是我朋友的家 _191 / 巴格达咖啡馆 _193 / 八月之鲸 _195 / 不设限通缉 _197 / 龙猫 _199 / 情义知多少 _201 / 不羁的美女 _203 / 花火 _205

译注 _206

后记——推荐给爸爸看的电影 _209

黑泽明执导的 30 部作品全介绍 _213

收录作品拼音索引 _217

Ⅰ 一九一九年～一九五〇年的电影

Broken Blossoms

—
导演：D.W. 格里菲斯 / 编剧：D.W. 格里菲斯 / 原案：托马斯·伯克 / 制片：D.W. 格里菲斯 / 摄影：G.W. 比泽尔 / 演出：丽莲·吉许（露西）、理查德·巴塞梅斯（陈先生）、唐纳德·克里斯普（伯罗斯）、阿瑟·霍华德（经理）、爱德华·皮尔（邪眼）。
—

联美公司（United Artists），90 分钟，黑白，TSUTAYA○。

我的评分 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

[1] 残花泪

Broken Blossoms, 1919 年, 美国

“丽莲·吉许清秀温顺。她和多萝西·吉许是两姐妹，多萝西则较为妩媚。可爱的姑娘，让人看着心疼。”（黑泽明，下同）

[简介] 露西是一个不会笑的姑娘，她用手拉起嘴角，向父亲做出笑脸。这个十三岁的女孩，低着头为父亲摆好饭菜。父亲伯罗斯是拳师，每天虐待她。中国人陈先生拯救了她。陈先生为了弘扬佛法来到美国，在店铺当服务员。他的房间里，八音盒发出异国情调的旋律。这里成了露西得以一时休憩的地方。当她一个人的时候，父亲找上门了……本片是被称作美国电影之父的D.W.格里菲斯执导的长篇电影。由被誉为“明眸巧嘴”的丽莲·吉许主演。

[追记] 父亲常常谈起默片时代的电影。

他说：“我制作电影的时候，总会质问自己，如果我拍的是默片的话我该怎样处理，然后心中就会涌出极富表现力的画面，而并非只用语言来推进故事。”（黑泽和子，下同）

Das Cabinet des Dr. Caligari

—

导演：罗伯特·威恩 / 编剧：卡尔·梅育、汉斯·杰诺维兹 / 制片：艾里奇·鲍默 / 摄影：威利·哈迈斯特 / 美术指导：哈曼·瓦姆、瓦尔特·勒里希 / 演出：沃纳·克劳斯（卡里加里博士）、康拉德·维德（凯撒）、弗里德里希·费赫尔（弗朗西斯）、丽尔·达戈沃（简）、汉斯·海因里希·冯·特瓦尔多夫斯基（艾伦）。

—

51 分钟 / 73 分钟，黑白，无声，TSUTAYA ○。

我的评分 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

[2] 卡里加里博士的小屋

Das Cabinet des Dr. Caligari, 1919 年, 德国

“德国表现主义电影的代表作，现在看依然有趣。里面有未来派的画，连布景也全是统一的风格。老电影值得学习的地方太多了。”

[简介] 卡里加里博士利用被催眠的男人凯撒为他的杂耍小屋招徕客人。他宣称能够“有问必答”。受此吸引，艾伦向他询问自己的命有多长。回答：“明日黎明。”后来，同行的弗朗西斯在第二天早上听到艾伦被杀的消息。又得知村公所也曾有人因冷落卡里加里而被杀。遂决意追查。被催眠的男人把魔手伸向弗朗西斯的心上人简。警察和弗朗西斯踏入杂耍小屋，而卡里加里则逃进了精神病院。病房里放着一本旧书，上面记载着杂耍师杀人的经过。一切是梦还是真……这部默片是德国表现主义电影的代表杰作。

[追记] 父亲的父母是鼓励孩子们看电影的家长。这在明治时期并不常见。

据父亲说，童年时看过的众多激荡心灵的电影，直到他成为导演之后，仍然是他的精神食粮。这部电影也是其中之一。

我也受此家庭传统的恩惠，从小到大看的尽是好作品。

Dr. Mabuse, der Spieler

—
导演：弗里茨·朗 / 编剧：特娅·冯·哈堡 / 原作：诺伯特·雅克 / 摄影：卡尔·霍夫曼 /
美术指导：奥托·亨特、卡尔·斯塔爾-乌拉赫 / 演出：鲁道夫·克莱恩-鲁格（马布斯博士）、
伯纳德·格茨克（冯·文克检察官）、保罗·里希特（富家子弟）、阿弗莱德·阿贝尔（托
尔德伯爵）。
—

187 分钟（在日本上映的是删减版），297 分钟（修复版），黑白，无声，TSUTAYA○。

我的评分 ☆☆☆☆☆

[3] 玩家马布斯博士

Dr. Mabuse, der Spieler, 1922 年, 德国

“小时候看的电影，那时德川梦声还在当默片解说员。挺有趣的。怪人马布斯是乔装的高手。同期我也看了阿贝尔·冈斯的《铁路的白蔷薇》（*La roue*），其中火车失控的一幕用了闪回的手法，相当了得。”

[简介] 列车上的乘客被杀，犯人夺走了德国和瑞士之间签订的经济协定书。德国股市因此暴跌。这一切全是罪犯马布斯博士的计谋。他趁股价暴跌时大量买入股票，然后把协定书还给当局，待股价高涨时，再卖出手中股票，赚取其中差价。贫民窟里马布斯的地下室中，一群盲人被动员起来制作假钞。原来马布斯瞄上了一富家子弟，图谋通过赌博卷一笔，还让自己的情妇接近他来骗取其财产。另一方面，调查不法赌博的检察官冯·文克，开始探寻马布斯的真正身份……这是犯罪电影中的经典名作。

[追记] 常言道温故而知新，电影产业正处于一个发展中的时代，导演们为了找出新的表现手法而殚精竭虑。

父亲曾说：“虽然人们常常为了电影有格调，而不知不觉地把它拍得自以为是，但其实勇敢地摸索崭新表现手法的过程，正是电影有趣的地方。”

The Gold Rush

—
导演：查理·卓别林 / 编剧：查理·卓别林 / 制片：查理·卓别林 / 摄影：罗兰德·D. 托勒
罗、杰克·威尔逊 / 美术指导：查尔斯·D. 霍尔 / 演出：查理·卓别林（乞讨绅士查理）、
马克·斯旺（大汉吉姆·麦凯）、汤姆·穆雷（凶恶的罪犯布拉克·拉逊）、乔治亚·黑尔（酒
吧女乔治娅）、亨利·伯格曼（矿山工程师汉克·柯蒂斯）。
—

72 分钟（再放映版），黑白，无声，TSUTAYA○。

我的评分 ☆☆☆☆☆

[4] 淘金记

The Gold Rush, 1925 年, 美国

“喜剧是最难拍的，让人哭倒是容易。卓别林无论当演员或是当导演都是那么的才华横溢，而且精通音乐。我觉得北野武有点像他。”

[简介] 十九世纪末，阿拉斯加发现金矿。一群利欲熏心的男人云集此地。乞讨的绅士查理也是其中一员。某天，他在山上为躲避暴风雪，冲进一间没见过的小屋。那是一名通缉犯潜伏的地方。后来又跑进来一名叫吉姆的大汉。困在小屋中的三人备受饥饿煎熬。罪犯杀死追踪他而来的警官，抢走他身上的粮食后逃走了。小屋里剩下两人。查理把他穿的牛皮鞋煮来吃。他用叉子卷起鞋带送到嘴里。两人展开了鞋面和鞋底的争夺。查理分到鞋底，他把钉子上挂着的牛皮也舔了个干净……这是喜剧之王卓别林的杰作。

[追记] 父亲喜欢卓别林的金句，他说：“‘我最好的作品是下一部作品’，这句话我深有同感。当在采访时被问到：‘你认为你的哪部作品最好？’时，我也是那样回答的。卓别林在《凡尔杜先生》（*Monsieur Verdoux*）中，正面抨击了‘杀一为罪，屠万为雄，数量决定杀人是否神圣’的观念。我非常欣赏。”