

电影图书馆

解码日本电影大师

直面暴力与温柔、性与唯美和人性之恶

田雷 著

图书馆

中国书画出版社
CHINA PICTORIAL PUBLISHING HOUSE

解码日本电影大师

田雨 著

图书在版编目 (CIP) 数据

解码日本电影大师 / 田雨著. —北京: 中国画报出版社,
2009.9

ISBN 978-7-80220-581-9

I. 解… II. 田… III. 电影评论—日本 IV. J905.313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 164820 号

解码日本电影大师

出 版 人: 田辉

责任编辑: 史子良

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号, 邮编: 100048)

电 话: 88417359 (总编室兼传真) 68469781 (发行部)
88417417 (发行部传真)

网 址: <http://www.zghbcbs.com>

电子信箱: cppl1985@126.com

印 刷: 北京圣地纸艺印刷有限公司

监 印: 敖 晔

经 销: 新华书店

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

印 张: 13

插 图: 400

版 次: 2010 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

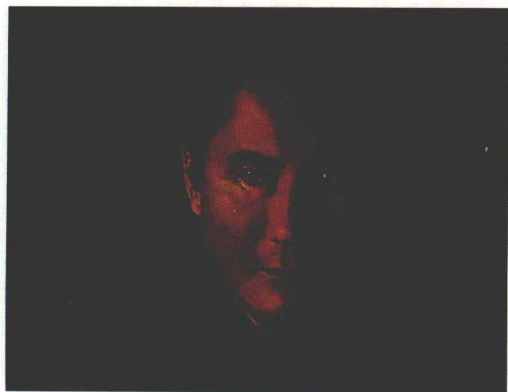
书 号: ISBN 978-7-80220-581-9

定 价: 29.80 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换。

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载!

解码日本电影大师

前言

INTRODUCTION

在众多的日本电影导演中，我们选择了黑泽明、大岛渚、北野武来加以详细介绍，为什么选择这三位导演，他们有什么突出的特色呢？

我们认为，这三位导演代表了日本电影乃至日本文化的特色，能让我们更加深刻地了解日本电影和日本社会。虽然他们不能代表日本电影的全部，但他们却代表了最具有日本特色的日本电影，如果经由他们的作品，引起朋友们对日本电影更多的兴趣，从而去关注更多的日本导演，那是我们所乐于看到的。

在中国，黑泽明是最为知名的日本导演，正是他1950年拍摄的《罗生门》在翌年威尼斯电影节上获得金狮奖，才使得日本电影走出亚洲，成为世界影坛关注的焦点。而这只是他漫长导演生涯中的一个亮点。此后，黑泽明拍摄出了诸如《七武士》、《红胡子》、《乱》等一系列扬名世界的经典影片。黑泽明的影片有两类，一种是武士片，这类影片塑造武士形象，与日本的武士文化密切相关，但黑泽明在这类影片中融入了自己的观察和思考；另一类是社会片，这类影片取材于现实社会，或者改编自世界名著，在关注现实生活尤其是底层生活的同时，贯穿了黑泽明浓厚的人道主义情怀，强调了人本身的价值，这些影片对我们理解社会、人生具有重要的作用。

大岛渚是“二战”后崛起的新导演中的一位杰出代表，他早期的《青春残酷物语》等影片，表达了他对现实秩序的理解与反抗，既具有现实的革命性，也具有艺术的革命性，给人们带来了新的影像风格与新的人物形象。此后，在大岛渚一系列的影片中，他表达了对种种社会不平等的反抗，写出了底层人、边缘人的生活，呼喊出了他们的心声，这使大岛渚成为当时最为人关注的导演之一。20世纪70年代中期，大岛渚在法国制片人的帮助下，相继拍摄出了《感官王国》、《爱的亡灵》等影片，这些影片以两性关系为中心，深入探讨了人性本身的种种悖论、极限与禁忌，让我们在震惊中体验到了他对人性观察的深刻与细腻。80年代拍摄了《战场圣诞节快

今日

主八

乐》之后，大岛渚身患重病，这使他十多年没有新片推出，直到2000年的《御法度》，我们才看到这位老导演的新作。

北野武是日本20世纪90年代最为活跃的导演之一，他的《花火》曾获得威尼斯金狮奖，这是他最为风格化也最为成熟的影片。在这部影片中，北野武充分表现出了他多方面的才能，他不仅任编、导、演，而且影片中的插图也是他亲笔所画，整个影片给人以行云流水之感。另一部《坏孩子的天空》，取材于北野武自身的生活，充分表达出了青春时期的挫败、青涩与成长，具有一种清澈而酸涩的美，令人难忘。《玩偶》、《座头市》、《大逃杀》、《兄弟》等是北野武最近的影片，北野武既做导演，又做演员，并且有自己独立的工作室，在日本乃至亚洲影坛至今仍起着重要的作用。

这三位导演，在日本电影史上占据着至关重要的位置，也可以说他们是最有时代特色的导演，他们的作品各具风格，但共同创造了日本电影的特色，让我们通过他们，去认识日本电影和日本文化吧。

编者

告知

编写本书使用了大量图片，因无法与每位著作权人取得联系，如您确定是使用了您的图片，又没有即时付给您稿费，请与我们联系。您应得的稿费我们已经预留。

E-mail: huanying_nin@163.com

日本

目录

CONTENT CONTENT CON

传奇人生

黑泽明：日本电影的天皇 /10

《罗生门》：日本电影走向世界 /28

《七武士》：武士群像及其命运 /36

《德尔苏·乌扎拉》与《影子武士》 /46

《乱》：历史、人性的深刻透视 /54

最后的影片 /69

艺术成就与风格 /72

黑泽明电影年表 /83

精彩人生

大岛渚：“新浪潮”中的革命、性与唯美 /86

《青春残酷物语》 /102

目录

《感观王国》/107

《爱的亡灵》/116

两部杰作 新的“不羁之恋”/124

艺术风格及新的探索/129

大岛渚电影年表/136

艺术人生

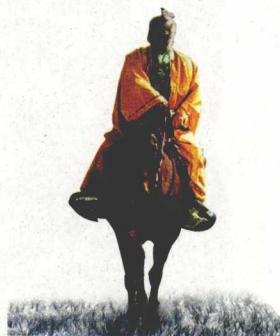
北野武：暴力与温柔的电影世界/140

《花火》/150

《坏孩子的天空》/170

关于夏天的两部影片/177

艺术风格及其拓展/191

黑澤明

第一章

黑泽明

日本电影的天皇

黑泽明被称为“日本电影天皇”，最初据说具有讽刺意义，是指他在指挥现场的执著强横和专制独裁。到了后来则成了电影史上不可替代的一种象征。这种力量一直影响了斯蒂芬·斯皮尔伯格、大卫·科波拉和马丁·斯科西斯等西方导演。斯皮尔伯格一直把他当成电影启蒙之师，他曾说：“黑泽明就是电影界的莎士比亚”，由衷表达了对大师的赞叹。曾执导过电影《教父》和《现代启示录》的导演弗朗西斯·科波拉，曾经说过，如果能和一位大师一起拍电影，他宁愿当一个助理，这位大师就是黑泽明。

▲ 黑泽明《武者的踪迹——综观黑泽明》。

黑泽明在他50年的电影生涯中共导演了近30部电影，获得了30多个著名的奖项，他独特的电影表现手段，触及人类情感秘密的电影主题，令西方电影人心醉神迷。他的作品引导了整个20世纪50~60年代的国际电影艺术潮流。黑泽明以其良好的状态表现了他在电影艺术方面的天赋，人们从没有见过他回避难题和困境，他是电影界的一座丰碑。

黑泽明1910年3月23日出生于东京品川区大井町，父亲担任过陆军军官，后转任中学理事，母亲的娘家在大阪经商，黑泽明是8个兄弟的老八。黑泽明从小家教很严，父亲不但让他学剑道，还逼着他学书法，而他对绘画却非常感兴趣，曾经立志当一名画家，他在中学学习过西方绘画，但当时以画家为职业非常困难，他只得放弃了，后来他还参加过一个称为“无产者艺术家联盟”的组织，该组织经常谈及革命的话题。

在上小学的时候，黑泽明常受到同学的取笑，他说，“呆头呆脑，简直就像个女孩子似的。而且面色苍白的我，立刻成了大家取笑的对象了。他们有的揪我的头发，有的从

▲ 黑泽明（左）与科波拉和乔治·卢卡斯。

我身后捅我的书包，有的往我西装上抹鼻涕，把我折磨得哭过好多次。大体说来，我小时候是个爱哭的小家伙，所以到了这个学校之后同学们立刻给我起了‘酥糖’这么个绰号。”

“酥糖”这个绰号的由来，是因为当时有这么一支歌：

我家那个“酥糖”啊，
可让人太为难。
他从早直到晚，
两眼泪不干。

直到晚年，每当想起“酥糖”这

个绰号，黑泽明都有强烈的屈辱感。

少年时看过的一部电影，也给黑泽明留下了强烈的记忆，“这是描写两极探险的影片，我的大姐带我到浅草看的。探险队员们不得已只好把因病动弹不得的向导狗扔下，赶着狗拉的雪橇扬长而去。这样一来，那只濒死的狗竟然晃晃悠悠地站起来，拼死命追了上去，忠于自己的向导职守，跑在雪橇的前面。

“当看到那只狗强忍病痛摇摇晃晃站起来的时候，我心如刀扎。

“那狗的眼睛被眼屎糊住了。它气喘吁吁，舌头耷拉在外面，跑起来摇摇摆摆。狗的脸表现出凄苦，也很悲痛，然而那是一副高贵的面孔。

“泪湿了我的眼睛，以致看不清画面了。但是，我仍然模模糊糊地看到，探险队员把那条狗拉开，带它到雪坡的后面去。过了一会儿，大概是一枪把它打死了，因为一声枪响，拉雪橇的狗吓得乱了套。

▼ 幼年的黑泽明（左）。

▼ 幼年的黑泽明（左）。

▼ 幼年的黑泽明。

▲ 黑泽明(左)与山本嘉次郎,是山本带领黑泽明走上了电影道路。

“我痛哭失声。尽管姐姐百般安慰,我也难以抑制悲痛。姐姐无计可施只好领着我出了影院。但我依旧痛哭。坐在回家的电车上也好,回到家之后也好,一直哭个没完。气得姐姐直说再也不带小明去看电影了,我还是哭。”

从此黑泽明在哥哥的引导下,看了大量的电影,并且看的全是世界电影史上著名的影片,

这极大地丰富了他从少年到青年时期的精神生活,也为他日后执导影片打下了坚实的基础。

1923年9月1日,日本关东地区发生了强烈的地震,三分之二的城市建筑被毁坏,死亡人数几乎与广岛原子弹死亡人数相当,那年黑泽明十三岁。这场地震他们家虽然没有人员伤亡,但给黑泽明留下了刻骨铭心的印象:

“我家门楼上的瓦掉了一半,但是没有东倒西歪。然而从门楼到门厅的甬路石被两厢屋顶的瓦全埋了起来。门厅的木格子栏杆全倒了。

“啊,都死了!

“这时,我思想上主要不是为此悲哀,而是莫名其妙的达观,站在院子里望着这片瓦砾堆。随之而来的想法是,自今而后我将是孤身一人了。怎么办?想到这里我环顾四周,这时我看到,方才和我在一起抱着电线杆的那位朋友,和从家里跑出来的他的一家人全都站在街心。没有办法,我心想,还是先和他们待在一起吧。当我走到他们跟前时,那朋友的父亲正要和我说话,忽又噤口不语。不再理我,直勾勾地望着我的家。我受了他的吸引似地回头望去,只见我的亲人一位不少从家里走了出来。我眼前仿佛是一场梦。本来以为全部遇难的亲人们竟然平安无事,看来他们反倒在为我担心,看到快步跑上前来的我,无不如释重负。跑到亲人眼前,我本该放声大哭。然而我却没有哭。”

“不,我没法哭。因为,哥哥看到我立刻大声斥责:‘小明!瞧你那副样子!光着两只脚,成何体统!’

“我一看,原来父亲、母亲、姐姐、哥哥无不规规矩矩地穿着鞋和木屐。我急忙穿上我的粗齿木屐,同时我也为此深感羞愧。全家人之中,惊惶失措的只有我一个。”

上中学时,黑泽明成了一个淘气鬼。他们班里有数学老师的儿子就读,但是他的数学很糟。考数学的时候,黑泽明估计他父亲很可能把考题告诉给儿子,就召集同道把那家伙引到学校后院,逗他一五一十地说出来。开头他坚不吐实,最后只好可怜巴巴地如实招供,把考题全都说了。这简直是天大的喜事,黑泽明就把考题告诉了全班同学,结果,这次考试全都得了一百分。这样一来,那位老师当然觉得可疑。这回是老师逼着儿

子说出实情，儿子无奈只好实说，结果决定重考。这次老师的儿子不及格，黑泽明的分数也没有达到标准。类似这样淘气的事情黑泽明可做了不少。

1930年黑泽明年满二十岁，收到了征兵检查令。侥幸的是，当时的征兵司令官是他父亲的学生。黑泽明站在那位司令官面前，司令官问他：“你是庐山军校毕业曾任陆军教官的黑泽勇阁下的儿子吗？”

黑泽明：“是！”

司令官：“令尊大人还好吗？”

黑泽明：“很好！”

司令官：“我是令尊的学生，请替我问候。”

黑泽明：“是！”

司令官：“你的志向是什么呢？”

黑泽明：“画家。”

司令官：“嗯，不当军人也能够为国效力。好好干吧。”

黑泽明：“是！”

司令官：“看起来，你身体虚弱，姿势也不好。做体操吧，这种体操有助于伸长脊背，端正姿势。”

这位司令官说着就站起离座，做了许多节操给他看。最后，黑泽明被叫到面前摆着文件的准尉那里。准尉仔细看了看他，然后说：“你和兵役无关了。”事实果然如他所说。到日本战败前不久为止，连检阅的点名黑泽明也没参加。

此后不久，黑泽明的哥哥自杀了，这是对黑泽明最大的打击之一，不仅因为哥哥是他的骨肉至亲，同时也是他在艺术、电影等方面的启蒙者与领路人。多年之后，黑泽明回忆道：“他是在伊豆温泉旅馆的一间厢房自杀的。我站在那房门口看到死于非命的哥哥时，一动也不能动了。和父亲一起领取哥哥遗体的亲戚发怒似地冲我喊：‘明，干什么哪？’

“问我干什么？我是看再也看不到的哥哥。

“我在看至亲骨肉的哥哥，同一血统的哥哥，这同一血统的鲜血仍然流淌不止的哥哥，而且是对我来说无可取代，永远尊

▼黑泽明（左）等导演在记者招待会上，左起黑泽明、木下惠介、市川崑、小林正树。

敬的哥哥！”

黑泽明还不无惋惜地说：“假如哥哥不自杀，跟我一样进了电影界，哥哥关于电影的知识以及理论水平，可以说是很高的。另外，电影界里他也有不少知己，再加上年轻，只要他想干，他在电影界一定会成名的。”

然而这个纯洁、执著的年轻人却选择了自杀，而他未竟的事业也只有黑泽明来继承了。

在黑泽明26岁的时候，一次偶然的选择使他进入影坛，开始了自己的电影人生。1936年，黑泽明在报纸广告上看到一家叫PCL的电影公司在招聘助理导演，他报了名，这家公司就是后来的东宝映画。

这是一次很偶然的机会，在此之前，黑泽明根本没有想过自己进电影界，他从报纸上看到PCL电影制片厂招聘助理导演的广告，对这条广告内容不由得大感兴趣。那广告上说，第一次考试要交一篇论文，题目是：论述并列举日本电影的根本缺陷及其纠正方法。

黑泽明认为这题目很有意思，也感到PCL电影公司生气勃勃的进取精神，有一股干一番事业的劲头。便半是认真半是信笔所云地开始写论文。几个月之后接到复信，说是为了参加第二次考试，于某月某日到PCL电影公司来。后来黑泽明才听说，报考的超过了五百。有将近三分之二的论文被淘汰了。

考试的内容是写电影剧本和口试，电影剧本怎么写，那时黑泽明一窍不通。正在为

▼《姿三四郎》中的一景：姿三四郎与桧垣进行决斗。

▲ 黑泽明(左)在说戏,右二为《姿三四郎》中的藤田进。

难,只见邻座的那人已经“刷刷”地写起来了。黑泽明看了看他写的,看了一阵才知道,好像得先规定故事发生的地点,然后再写故事。便按照他的写法开始写了。他本来学过画画,就用作画的感觉让黑而脏的工厂区和豪华的小歌舞厅交错地出现,把工匠和舞女的生活,用黑与粉红两色对比地编造了故事。又过了一个月,黑泽明收到了PCL电影公司第三次考试的通知。这回考

试是最后一次所谓人物考查,他见到了厂长和总务部长。

秘书科长详细而无理地询问了他的家庭情况,那口气实在令人气愤,他不由得脱口而出:“你这是审讯吗?”

厂长(森岩雄)连忙过来劝阻。他以为这样一来他们一定不予录用了。出乎意外,过了一星期左右,PCL发来了录取通知。

不过因为黑泽明最后考试那天和秘书长闹翻了,加上那天看到女演员涂着化妆油彩的脸很不舒服,所以把录取通知书给父亲看的时候还说:“来了这么个东西,老实说我还兴趣不大呢。”

他父亲说:“如果不愿意干下去,随时都可辞掉。但是干什么都是取得一种经验,干一个月也好,干一星期也行,还是去干干吧!”

他也觉得的确如此,就这样进了PCL电影公司。

在做了7年助理导演后,他终于有机会于1943年执导处女作《姿三四郎》,这部影片描写了一个青年柔道冠军追求理想,追求一种精神境界的故事。此片在日本大受欢迎,虽然是初任导演,但黑泽明在日本一炮走红。与《海港花盛开》的导演木下惠介共同被视为日

▼《姿三四郎》中的一景:姿三四郎温柔纯真的一面。

▲《姿三四郎》剧照

本电影的新希望。

《姿三四郎》把背景设于一八八二年的明治时代，日本西风东渐，自我意识觉醒。《姿三四郎》影片的一开始，便是青年姿三四郎（藤田进饰）前去寻求柔术教头门马三郎，要与他一同展开练习。姿三四郎虽然来到门马三郎

的武术馆，然而他并未因此潜心学习柔术。有一次他陪同门马一行人赴一场半夜的比赛之约，结果得见柔道教练矢野正午郎（大河内传次郎饰）。门马想以柔道上的至上无敌来给矢野一次教训，而竟成了姿三四郎的人生第一堂课，因为矢野非但并未遭挫败走，反而将门马的手下全部掷入河中，甚至门马自己亦是力斗不敌而尝败绩。

当门马的手下围攻矢野之际，一旁观战的姿三四郎看得如醉如痴，但他并非仅只旁观这场冲突而已。黑泽明以突出鲜明的影像语汇形构出了姿三四郎对这场搏斗的看法，同时此一形构还流露出了黑泽明眼中的“武士道”。

“让不懂为人之道的人学柔道，等于让疯子夺刀。”——这是《姿三四郎》中的一句台词，真是很有哲理色彩。黑泽明的这部黑白片拍摄于战争期间，镜头运用和场面处理不落俗套，将追求修心之道的精神价值和道者力拼胜负的现实世界巧妙结合。影片末，姿三四郎和桧垣在草坡决战的场面，使用了最简约的形式处理。

影片的主体是柔道与旧派柔术的激烈竞争，虽然今日看来不够威猛，但每场比武都逼真，设计各有特色，绝无重复。最动人的是姿三四郎与小夜父亲（志村乔）的决赛，他于心不忍亦要尽力取胜。至于他与劲敌桧垣的高潮大战，就招式不清，好在拍出旷野的苍茫气势。电影中出现7次的柔道场面，时而是在道场、时而是在路旁；时而是公开正式比赛、时而又成了暴徒间的搏斗；早上打、夜里打，变化无穷，虽然是单调的徒手空拳的对打却又随处有一股出乎意料的豪情。

他写姿三四郎与早已美的感情的交融，石阶上两个人偶然相逢时的各自内心的震动，而作者又是以略带诙谐的目光捕捉它，电影结尾处最后一个镜头玩具似的火车渐渐驶远的场景也显得格外有味道。电影以莲花池为象征，微妙地暗示了一种日本传统精神，虽然是反映了当时的时代感觉，然而在作者的笔下却没有丝毫沉重的情调，每个画面都可以令人感触到作者的一股乐天情绪。