

郑树森 舒明 著

Top Ten
of Japanese
Cinema

权威刊物，资深作者，十年对话，成就这部选片指南。
整理数据，筛选名单，全面呈现日本电影经典之风貌。

日本电影十大

黑泽明：当你拍一部电影，你和主角同样处于电影中，一起笑，一起哭，一起遭受苦难……那就是电影。

小津安二郎：我常常对别人说，除了做豆腐，我什么都不做，因为我是个只卖豆腐的人。

沟口健二：姐姐寿寿是我所有影片的光芒。

木下惠介：我喜欢人们彼此有美丽而单纯的关系。要让世人互相了解，和平相处，就靠这样的关系。我们必须心有所信。

市川崑：说起原动力，或许有些煽情，但是出于热爱电影这一点是毫无疑问的。比起吃饭，我更想拍电影。

成濑巳喜男：从年轻时起，我就认定我们所生存的世界背叛我们；这种意念头一直陪伴着我。

今村昌平：服从惯例肯定更容易些，但这肯定不是我的生活方式。

小林正树：我拍电影的目标是让他人能说：你干得很棒。

山田洋次：我的电影中没有什大英雄或者宰相、将军，我感兴趣的，永远是我们周围的普通老百姓。

新藤兼人：我的恩师告诉我，一定不要说谎。

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

日本电影十大

著

郑树森
舒明

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

日本电影十大 / 郑树森, 舒明著. -- 上海: 上海书店出版社, 2011.8

ISBN 978-7-5458-0357-0

I. ①日… II. ①郑… ②舒… III. ①电影事业—研究—日本 IV. ①J993.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第029996号

日本电影十大

郑树森 舒明 / 著

责任编辑 / 马睿

装帧设计 / 包晨晖

技术编辑 / 丁多

上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社出版

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

上海福建中路193号 邮政编码 / 200001

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

全国各地书店经销

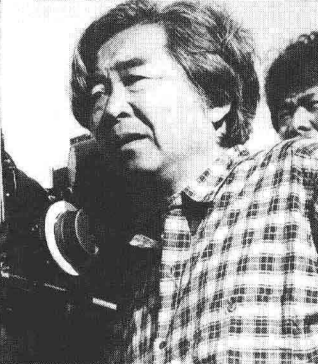
上海叶太印务发展有限公司印刷

开本 710 × 1000 1/16 印张 16

2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5458-0357-0/J · 84

定价: 42.00

序

旧情绵绵 | 日本老电影

李黎

对于一个从小到大看了几十年电影的资深影迷，昔日的烦恼是错过了电影院的公演就是永远错过了，期待若干时日后重映的机会比重逢诀别了的情人还渺茫。那分遗憾真是足以入诗的。待到影带、影碟日益普及之后，这分诗意的遗憾从此不再；尤其许多经典名片用了高科技方法修复、制成 DVD，网上订购方便无比，如今已经很少有找不到的电影了。

可是有时回头看一些变成经典的老电影，竟会有“走味”了的感觉，几乎要怀疑自己记忆是否可靠了。不过我看日本的老电影就很少发生这种情况，反而常是看出更多的滋味来。前些时又把小津安二郎的《晚春》细看一回，一缕像乡愁般遥远而甜蜜的淡淡忧伤拂之不去，何以看日本老电影会让我生起乡愁，只有自己知道，也只有小津的电影做得到吧。

暂且搁下个人的心境和喜爱不谈，日本老电影之迷人如陈年佳酿，而新片佳作在质与量上始终难以比得过老电影，其实跟日本电影业的盛衰历史有关。从二次大战后到整个六十年代是日本电影的全盛时期，今日所公认的经典名片几乎全出自那二十多年；而影史上地位屹立不可动摇的大师们的顶尖作品也全出现在那段时光。其后就气势递减，佳片寥寥可数了；而且奇怪的是这个现象跟经济成长无关，甚至可以说是反其道而行：反而是日本成了经济超强大国之后电影业变得乏善可陈了。也难怪影迷们总觉得日本电影是越老越可爱。

由于长年居住国外，有幸能够赶上在电影院观赏的日本影片自是寥寥无几，而且在欧美看日本电影是跟随西方人的选择，此间的“艺术电影院”——也就是专放外国片和非美国主流电影的地方，选择的日片多半是口味较为浓重的，以致黑泽明独领风骚，小津难得几个洋人知道。所以我看日本电影得靠自力更生，大多数是闻名已久之后找来 DVD 补课的。

创作持久，同时作品还要有（五）丰富的产量和（六）多元的题材。而大师的作品，也有“杰作”（masterpiece）、“佳作”（near masterpiece）以及“水准之作”的区分。我觉得这样的要求值得推广，不应仅限于电影，也可以用在其他的艺术领域里；但愿如此可以避免“大师”、“杰作”头衔泛滥成灾的现象。

书中最好看的部分当然是逐部讨论大师的名作，同时兼及其他佳作，涵盖了个人和作品承先启后的历史性；所以针对每一位的讨论都可以当成独立篇章来读。郑、舒两位的谈话方式令我想起美国 1970 至 1990 年代最受欢迎的影评节目——两位资深影评人 Siskel and Ebert 在电视上对谈评论新上演的电影；他们的对话就有这分“现场感”，读起来很过瘾。谈到的片子，若是看过的可以在阅读时心中默默加入他们的谈论，没看过的则可以考虑要不要找来看。

说了半天，他俩心目中的十大日本导演是谁？名单在此——

黑泽明。小津安二郎、沟口健二（并列第二名）。木下惠介、市川崑、成濑巳喜男（并列第四）。今村昌平。小林正树。山田洋次、新藤兼人（并列第九）。后面四位算是比较新的导演，虽然 1950、1960 年代就有作品，但代表作都是 1970 年代后的了。（2000 年《电影旬报》选出的 20 世纪日本导演排名榜，前四名黑泽明、小津、沟口、木下都与郑舒的名单一致，第五到第十依次则是：成濑巳喜男、山田洋次、市川崑、内田吐梦、大岛渚、深作欣二。）他们还谈到另十位及两位“遗珠”，就把名单全面概括了。

然后是十大导演每个人的一部代表作。再经讨论——有的早有一致的定论，有的还是略有争论，从先前共同选出的“杰作”中挑出一部大师最有代表性的顶尖之作。按照前面的导演名单顺序呼应，这十部电影是：《七武士》、《晚春》、《元禄忠臣藏》、《卡门还乡》、《细雪》、《女人踏上楼梯时》、《日本昆虫记》、《切腹》、《儿子》、《午后的遗书》。

限于每位导演必得选一部又仅只能选一部，我认为这样形成的名单反并不能等同为“十大佳片”的首选。倒是书的最后一部分“名单及片目”，收入了不同的排名榜在不同年代票选出的导演“二十强”、“五十强”，和电影“百大”；其中《电影旬报》在 1999 年选出的“百大”的前十名，不受十大导演一人一片的限制，结果竟与郑舒二家的名单大相径庭；而小津的《晚春》竟连“百大”都未进入，也可看出日本文化界的大型票选结果与两位中国影评人口味的出入。这十部高居“百大”榜首的影片是：《七武士》（黑泽明）、《浮云》（成濑巳喜男）、《饥饿

序

旧情绵绵——日本老电影 李黎

缘起

日本十大电影导演的选择及排行榜

十大导演

大师的数量 019

大师的标准 015

007

大师的名作

黑泽明	022
小津安二郎	038
金井正	044
木下惠介	046
山田洋次	058
市川崑	068
山本萨夫	078
今村昌平	080
沟口健二	088
成濑巳喜男	098
新藤兼人	114
内田吐梦	126
小林正树	132
深作欣二	144
熊井启	148
大岛渚	152
丰田四郎	156
吉村公三郎	160
筱田正浩	162
黑木和雄	168

十大名片

十大导演代表作	175
另十位导演代表作	185
遗珠篇	193
平成年代	197
总结	201

名单及片目

《电影旬报》日本电影导演50强	206
《电影旬报》20世纪日本导演票选排名	208
《电影旬报》十大电影入选导演二十强	210
《文艺春秋》日本电影导演二十强	211
《电影旬报》日本电影百大	212
十大导演全片目	216
十三位导演《电影旬报》年度十大入选片目	234
延伸阅读	239
后记	240

缘起

长期的对话

郑树森 舒明是近三十年的老朋友。舒明在台北《联合文学》月刊发表文章，专书《日本电影风貌》1995年由联合文学出版社出版，都是我发的稿。从1999年起，我们都有幸都在香港，持续不断电话、传真、电邮和当面交换意见。2002年秋，舒明为内地的《DVD导刊》写专栏，名为“日本映画百年史”。承他不弃，经常收到文章的影印初稿，并趁没有时差的方便，电话交流和回应。舒明以这个专栏为基础，大量修订补充后，《平成年代的日本电影 1989—2006》在2007年由香港三联书店推出，甚获好评。近九年来，舒明经常提出各种排行榜来讨论，尤其是日本《电影旬报》的各类票选名单，例如：“日本电影百大”、“日本电影十大”、“日本电影导演五十强”等。我们经常讨论这类排名。在评估的过程中，也得出一些看法。我们发现日本方面的意见不常统一，而日本人的品味也与我们所理解的国际看法有出入。

日本电影十大导演及排行

从这些排行榜来看，的确可运用一个相对性、世界性的观点，重新整理一下。我们二人对重要的世界电影导演、电影作品以及电影运动都有认识，因此可以从二人的非日本观点，以比较全球的角度，同时参照日本历来的排名，评估日本电影

的十大，甚或重新排名。这样做是希望跳出仅以日本为中心的看法，一窥日本和世界之间的异同。

历来这类评估活动，不免主观，我俩也不例外。然而，我们仍然决定做这次对谈，主要基于两点：

第一，我俩多年来的对话，早已凝聚共识，不妨作一次正式全面的交谈。

第二，重新整理这些排名，对大多数的影迷读者，可能亦有帮助。进入 21 世纪，电影可说是“太多”了。今天我们可以重温不少世界名片，新旧猬聚，有时却反而幸福得无从下手，不知道如何选择才好。舒明是日本电影的大行家，通过是次的整理过程，或可根据日本这些“排名”的名单，作一简单的筛选，日后大家在选片上更容易，不至于没有参考的基础和指南。再者，即或我们的对谈不够理想，书后的附表相信也不无参考价值。

复刻和 DVD

在多年的讨论中，最大得益是发现自 1990 年代末期以来，大量日本电影经过复刻，并因而举行过多次的回顾展，以 DVD 发行。很多名家的电影全集均已推出销售。过去日本国内的评估，因为投票人没有机会再三重看“原片”，票选结果不免有些偏差。随着大量 DVD 出现和复刻后的放映，重估、重评以致重新排名都是必要的。从前《电影旬报》的排名，是建基于不能重看名片的原有认知上。换言之，我们现在所看到的排名表，其实在认知上出现了“重复性继承”的现象；本身反映出来的，只是约定俗成的看法。不少电影和导演，可能都只是以极少的票数来评估，其中一个原因是投票人无法看到“原片”，没有足够的评估材料。

材料的确非常重要。所有的文学史、艺术史、电影史等，必须根据原有的材料才可下笔撰写，没有材料的话，只能从阙，存而不论，或从旧说。近年来电影的材料大量出现，特别是复刻后的作品，几乎是原来的面貌。加上日本战后至今，电影的累积量已不可同日而语。这种情形，正像文学史的重估一样，我们终于可以从材料出发，爬梳整理，形成重新排列“十大电影”和“十大导演”的可能。

日本文评的特色

最后是关于“对谈”的方式。舒明曾提醒我，日本素有“二人谈”（对谈）、“三人谈”（鼎谈）以至“四人谈”（四方谈）的传统。“对谈”及“三人谈”均可激发火花，不同意见可并存参考，逐步凝聚共识。日本著名旅美学者三好将夫（Masao Miyoshi）在其名著《中心之外》（*Off Center*），特别强调“对谈”是日本文艺论评的特色。该书每一章都是分析日本文学的一个特色（*uniqueness*），强调日本文学在个别层面上，不能以西方观点和传统来诠释，例如文类便是，因而书名也故意称为“中心之外”。据此，我们决定就用这种日本特色的对谈方式，表达我们对日本十大电影、导演的看法。舒明可有什么地方需要补充？

舒 明 我想补充两点：

第一，我们两人观看的日本电影，多限于剧情长片。日本纪录片也有很多优秀的作品，但能看到的机会不多，而日本也以剧情长片为主流。此外，日本近十年的动画也非常出色，在美国引起很大震撼，极受欢迎，网路上有不少关于日本动画的讨论，我们在这方面认识不多，而动画同样不算主流。因此这次对谈不会涉及“纪录片”与“动画”。

第二，我们还可以注意三项事实：首先，近十一二年，香港除了可找到大量 DVD 版的日本电影之外，香港国际电影节和香港的政府部门康乐及文化事务署也举办过不少日本电影的回顾展，让我们有机会看到不少日本名片。小津安二郎、木下惠介两位都是松竹公司的巨匠，香港于 2003 年和 2005 年都举办过他们的大型回顾展，我们几乎可以看到他们的全部作品；另于 2004 年亦举办过清水宏的回顾展，这位导演更加少人认识，然而凡看过他的作品的，都觉得值得钩沉。近十多年，规模较小的沟口健二、铃木清顺、今村昌平和增村保造回顾展亦曾出现。其次，香港的商业影院，每年都会发行一定数量的日本电影，例如今村昌平晚年的几部电影，均可在香港看到。最后，不同版本的 DVD 发行，为我们提供绝佳的机会，得以欣赏风闻已久的日本优秀电影。我相信，假如没有 DVD 的话，即使身在日本，能重看这些名片的机会也不多。而且在数量上，现在 DVD 版本已超过早年出现的 video 版，拷贝除经复刻外，部分更附有英文或中文字幕，加上导演访问、幕后制作概况和专家评论音轨等花絮，对于研究日本电影，帮助甚大。这促使我们两人可用较为全面的观点，重评日本十大导演和电影。

十大导演

*Top Ten
of Japanese
Cinema*

日本十大电影导演的选择及排行榜
大师的标准
大师的数量
大师的名作

日本十大电影导演的选择及排行榜

壹

1995年《电影旬报》“日本映画 All Times Best Ten”排行榜

郑树森 本节主要讨论两方面。其一，在《电影旬报》众多排名表中，选最有代表性的来讨论，以见其特殊之处；其二，讨论排名表上出人意表的选择。

我们首先讨论的第一个表“日本电影导演五十强”，是1995年《电影旬报》为“映画诞生一百年纪念”而做的票选结果，刊于11月13日出版的《电影旬报》临时增刊第一一七六期，名为“日本映画 All Times Best Ten”特别号的第一百五十四页。第一至三位是大家耳熟能详的名导演：小津安二郎、黑泽明和沟口健二。较意外的是大岛渚排第四名，和成濑巳喜男并列。第六位是市川崑，第七名是较陌生的川岛雄三，第八名是战前名匠内田吐梦。然后是山中贞雄、木下惠介和冈本喜八、铃木清顺并列第九位，颇令人讶异。接着是第十三名的深作欣二和第十四名的神代辰巳。冈本喜八、铃木清顺、深作欣二和神代辰巳四位的作品较粗糙，冈本喜八的作品无论在形式上或内容独特性上，难言有什么贡献。铃木清顺则是小众崇拜的对象（cult figure）。反而小林正树排得很后，近榜尾位置，与五社英雄、寺山修司十八人并列第四十五位。

舒明 此表可视为1995年的排行总结。其代表性的确令人怀疑，主要是投票的人不多。例如：小林正树只得二票，排第四十五位。本来是演员的胜新太郎，只导演了三部影

片，竟也得二票，与小林正树并列，令人吃惊。

你刚才提及的大岛渚取得二十一票，只比沟口健二少两票。冈本喜八是商业导演，虽拍过出色的电影，但无论如何也不可能入十大。

另外，得八票排在第十五位的，除了加藤泰外，还有三位：增村保造、山田洋次和伊藤大辅。留学意大利的增村保造曾担任市川崑的助导，有不少优秀的电影作品，名次在十几至二十名之间也属合理。山田洋次受日本人推崇，尤其近年拍了几部古装武士片，非常出色，故后来的排名肯定会比第十五名为高。伊藤大辅是战前默片大师级的代表，地位崇高，现在很难有机会看到他的片子。我想，在电影史上，凡是早期的名家都较为吃亏，尤其在默片时代的那些。年轻一辈的评论家，基本上对他们全无认识。伊藤大辅竟得八票，反映其实力相当高。整体而言，此表可用来做第一参考。

其后还有一表，显示2000年《电影旬报》的另一次排名。这次共有一百零四人投票，各导演得票比1995年的那一次都要多，故这个排名榜或更具代表性。

貳

2000年《电影旬报》“二十世纪日本导演”票选结果

郑树森 2000年11月15日《电影旬报》第一三二〇期第十六页，发表了名为“二十世纪日本导演”的排名榜，是一百零四位来自文化界及电影界代表的投票结果，还有另一榜是总结一千五百位读者的投票，但我们不会讨论后者。

在这次二十世纪末的票选中，前三名都是我们熟悉的导演，名次稍有变化：第一名是黑泽明，第二及第三位分别是小津安二郎和沟口健二，而黑泽明的票数明显超前，比小津多二十票，小津又比沟口多二十四票。

这个排名表令人意外的地方包括：一、山田洋次的名次大幅跃升至第六位；二、大岛渚仍然位阶甚高，排第七位；三、与大岛渚并列的有深作欣二，个人认为深作的作品特色不太多，略为粗糙；四、1918年出生的川岛雄三地位稍降，仍紧守第十一位。还有牧野雅广排在第十二位等，都颇为意外。

舒明 牧野雅广（1908—1993）是日本映画之父牧野省三（1978—1929）的儿子，原名正博，曾改名为雅弘。他曾于1951及1957年，两次重拍自己早年的名作《浪人街》三部曲（1928—1929）。

叁

1926—2006年《电影旬报》十大电影入选导演二十强

郑树森 现在让我们看看第三个表：“1926—2006年《电影旬报》十大电影入选导演二十强”，这个表是舒明根据《电影旬报》每年十大电影导演的入选次数而统计出来的首二十人名单。这份名单排名第一的是黑泽明、第二是小津安二郎，然后第四位是木下惠介，非常合理。出人意表的结果可能有三：一、今井正排在第三名；二、从1926至2006的八十年间，山田洋次可以排在十名的中间位置，位列第五，比沟口健二（第九位）和成濑巳喜男（第十位）还要高；三、山本萨夫属四平八稳的名匠，但其电影从形式到内容没甚特色，仍排在第七，与山田洋次可谓不相伯仲。

今天回顾，今井正战后相当具名气。他有强烈的左翼批判思想、社会意识，甚至企图用电影介入社会，改变群众。今井正这种比较能反映战后日本思想界路线的电影，尤其对日本文化界而言，在当年是比较得到支持的。其历史地位造成他名列高位，犹可理解，只是现在重新评估，他的确实位置容待讨论。由此看来，山田洋次和山本萨夫是两个最令人意外的结果。