
图书在版编目(C I P)数据

黑泽明 / 张滨编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2004.1

(映像馆)

ISBN 7-5314-3135-1

I. 黑... II. 张... III. ①黑泽明(1910~1998)
—生平事迹 ②黑泽明(1910~1998)—电影影片—电影
评论 IV. ①K833.135.78 ②J905.313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 097721 号

黑泽 明

作者 / 张滨

责任编辑 / 王嵘

装帧设计 / 王嵘

制版 / 沈阳市冠华电脑设计工作室

印刷 / 沈阳市第三印刷厂

技术支持 / 姚红斌 潘利

技术编辑 / 王东

责任校对 / 张亚迪 孙红 王岩

审读 / 关立

出版发行 / 辽宁美术出版社

经销 / 全国新华书店

版次 / 2004 年 1 月第 1 版

印次 / 2004 年 1 月第 1 次印刷

开本 / 889 × 1194 1/32

印张 / 3

印数 / 4000

书号 / ISBN-7-5314-3135-1/J.2150

定价 / 13.50 元

邮购部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

辽宁美术出版社 邮购部

读者作者工作部电话: (024)23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

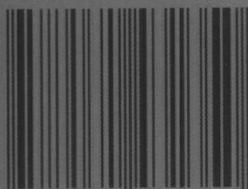
AKIRA KUROSAWA

黑泽 明

张 滨 编著

辽宁美术出版社

ISBN 7-5314-3135-1

9 787531 431350 >

ISBN 7-5314-3135-1/J.2150

定价 → 13.50 元

黑泽明

AKIRA KUROSAWA

张滨 著

辽宁美术出版社

《映像馆》

策 划

王 嵘

主 编

董冰峰

编 委

(按姓氏笔划排序)

王林 / 刘天舒 / 孙孟晋 / 张 滨 / 崔 婷 / 董冰峰 / 傅淞岩

关于映像馆

电影被视为“一种(人类)幻想的现象”。

“映像”较之于“影像”更着重于人的心理及生理感受，它与生命共同搭建一个完满形态。

在此处，“映像”替代在电影诞生之初的放映机投射影像的感知与印象。

“映像”，同时也具有某种预设的“意识形态”。

《映像馆》是系统梳理当代电影大师作品与创作的一套系列丛书。准确地说，是向“作者”导演表示敬意的文字与图片的记录。这并非涉猎浩繁的电影历史，这个范围或许对于人们通常知晓的“电影导演”是较陌生的。

所以，《映像馆》的受众群从开始就注定不会太宽泛。

《映像馆》的产生缘于少数人对电影的挚爱和持续的热情。

这里希望能够建立一种有效的、良性的语言环境，形成对电影“娱乐功能”之外的“美学价值”的关注与审视，以及置于常规的“看”电影的接受反应之上；再者，面对影像资讯急速膨胀、缺乏分科门类更详尽的研究电影资料的当下，《映像馆》如能去繁入简，充当“认识”电影过程中的“工具书”，这当是《映像馆》的某种价值所在了。

董冰峰

2003年10月

Contents 目录

关于导演 (7) ABOUT DIRECTOR

黑泽明

JOURNAL 手记 (14)

(20) 关于作品 ABOUT WORKS

剧本 (71) SCRIPT

《八月狂想曲》剧本摘选

作品年表 (93)

THE CHRONOLOGY OF THE WORKS

DIALOGUE 对话 (64)

影评人 & 黑泽明

(77) 评论 REVIEW

变革时代的传统与黑泽明

交叉文化中的黑泽明电影

用摄影机来表演

《暗堡里的三恶人》叙事分析

— Read Introduction —

AKIRA KUROSAWA

黑泽明

“我想拍摄美好的电影，我执著于电影的追求，将近六十年了。”黑泽明几乎终其一生将自己奉献于电影事业，其信念正是在于他把电影看做一把锐剑，用它来剖析人间的冷暖、善恶，诠释孤独而勇敢、坚定而容忍的武士之心。黑泽明的一生也犹如一个武士般的疯狂而孤独，自信并坚强。

黑泽明1910年3月23日生于东京的一个武士家庭，在家中排行第八。父亲名勇，于秋田出生，曾任陆军教官，当时是中学理事，母亲志麻生于大阪市。虽然父亲是一个严厉的军人，但黑泽明从小就拒绝参与和军事相关的事情，并始终痴迷于绘画，并立志做一位画家。他18岁中学毕业后便修习美术，并在水彩画上有非常高的造诣。儿时的黑泽明家庭与一般家庭似乎不同，在当时电影被认为有碍教育，并受到限制，然而从军的父亲却总是创造机会带他们去看电影，这便是黑泽明受到的最早的电影启蒙。他在后来的回忆中说道：“我们当时总是能看到最经典的电影。”少年时代对他影响最大的是年长他四岁的兄长丙生。

少年时期的黑泽明

不同时期的黑泽明

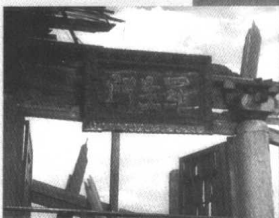
《豪三郎》剧照

《无愧于我的青春》剧照

《泥醉天使》剧照

《罗生门》剧照

PCL 电影公司

黑泽明与老师山本嘉次郎

《罗生门》剧照

《七武士》剧照

他在须田的神田电影皇宫以艺名须田贞明当默片的解说员。1936年，为生计原因，黑泽明以助理导演和摄影的身份进入东宝电影公司的前身PCL电影公司，并跟随大导演山本嘉次郎学习导演和编剧。他做了七年的助理导演，并为要当导演写下了大量剧本，此间早已备受关

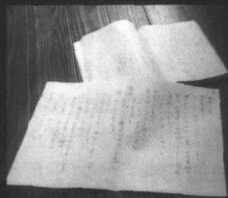
注，终于在1943年，33岁的黑泽明有机会拍摄处女作《姿三四郎》，并以此受到欢迎，从此黑泽明便开始了他长达六十年的电影导演生涯，并在这半个多世纪中完成了作为第一线导演的使命，拍摄出三十一部电影传世。经过第二次世界大战后，他的作品中强烈的逆境求生、除强扶弱的精神，振奋了处于复兴时期的日本人民，致使黑泽明更加努力并且顺利地进行着自己的电影创作。1946年他拍摄了《无愧于我的青春》直指军国主义的行径，被评为当年十部最佳影片的第二名。1948年，黑泽明任用三船敏郎担任《泥醉天使》的男主角，被认为是他首部具有强烈个人风格的作品。这部影片的另一收获是首次与三船敏郎合作，并自此开启了两人各自的电影“黄金时代”，成为日本最强的电影拍档。在《泥醉天使》拍摄完成之后，黑泽明因在创作方向上与东宝公司发生严重的分歧而离开。然而截至拍摄影片《红胡子》的十七年间，两人继续合作的影片有《罗生门》、《七武士》、《活人的记录》、《蛛网宫堡》、《椿十三郎》、《天国与地狱》等。其中《罗生门》为黑泽明带来了国际荣誉，并成为东方电影史上里程碑式的作品。

《罗生门》1950年由大映公司拍摄完成，剧本是电影剧作家桥本忍根据作家芥川龙之介的《筱竹丛中》改编的，却取了芥川龙之介另一部作品的《罗生门》为题（罗生门——日本平安京城大都的正南门）。黑泽明在影片拍摄中以独特的手法和视觉效果探索了客观真理与主观真实的关系，巧妙地打破了一个传统的神话——“凡镜头所拍摄都是真实的”。故事讲述了一个由三个参与者和一个旁观者的四种不同说法所表达出来的凶案，四人陈述了相互矛盾的事实：杀人强盗多襄丸说

是妻子真砂挑起的事端，让强盗砍死了丈夫，武士的灵魂则说他是用妻子的短刀自杀的。在扑朔迷离的情节安排中充分体现了黑泽明对人道主义道德的一如既往的关怀。面对着不同的谎言，我们由对真正凶手的猜测转至对人性的拷问。然而黑泽明又为我们点燃了一支微弱的蜡烛，故事的最后樵夫抱起被遗弃的婴儿在温暖的夕阳余辉中渐渐远去的背影，使我们的灵魂得到了慰藉。黑泽明的人道主义胜利和道德崇高的执著信念最终在影片结束时再次被坚定。更值得一提的是《罗生门》在世界电影史上能确立它的不朽地位，使它成为真正的经典之作还因为它的独特、清新的影像风格。人物在丛林中快速地奔跑，摄影机跟拍的高超技巧以及透过树叶所拍摄的太阳，都强烈地传达出了剧情的紧张感和张力，使整个影片节奏明快。人物的表演、森林的拍摄以及斑驳的太阳光芒的相互作用，使影片在拍摄技巧与主题表达的层面上达到了无懈可击的程度。

《罗生门》是通向世界之门。它是首部打入国际影坛的亚洲电影。1951年，此片在威尼斯国际电影节上，获得了最高奖项金狮奖，同年又获得奥斯卡最佳外语片和意大利记者全国联盟最优秀外国电影奖。1982年，获得了威尼斯国际电影节五十周年纪念年金奖中的金奖并入选日本名片200部及电影

黑泽明剧本文字手稿

黑泽明与妻儿

《活人的记录》剧照

百年华诞《电影旬报》日本电影史上十佳作品之七。黑泽明和日本电影开始走向世界，黑泽明从此成为国际瞩目的大导演，亦令战败的日本人重拾自信。不仅如此，黑泽明的《罗生门》还影响了之后数十年的电影创作，并于1964年被好莱坞改编成电影《雨打梨花》(The Outrage)，"罗生门"一词更成了"众说纷纭，真相难求"的代用语。

如果说《罗生门》是黑泽明最著名的代表作，那么，他的其他作品也同样显示了他对电影的高超理解和作为大师的黑泽明对生活 and 电影的敏锐而准

确的洞察力。终其作品都贯穿了黑泽明一贯的风格。用简单的故事探索深刻的人生哲理，颂扬人道主义，关怀人类生存境遇，叙事完整严

黑泽明《七武士》剧照

密，追求唯美的风格。

1952年，黑泽明重回东宝公司，执导了《活下去》。虽有弘扬战争主义之嫌，但也成为了日本最佳影片之一，甚至被许多人认为是有史以来最优秀的影片之一。1954年黑泽明根据好莱坞的西部片执导了《七武士》，其后被好莱坞导演约翰·史德治拍成美国西部片《七侠荡寇记》。此后，直到60年代中期是黑泽明创作的黄金期，佳作不断涌现，有改编自莎士比亚名剧的《蛛网宫堡》，俄国名著的《在底层》、《用心棒》等多部影响国际影坛潮流的作品，1961年拍摄的《用心棒》重新拍摄成经典西部片《A Fistful Of Dollars》(1964)。

60年代后期至70年代，黑泽明的创作一度处于低潮。70年代日本经济

正处于起飞阶段，时代的变更使得黑泽明的作品仿佛不合时宜，而此时，他终于终止了与三船敏郎的合作，对于原因两人从未说过。1970年拍摄的《没有季节的小墟》在商业和艺术上失败，所有这些也许就是致使黑泽明61岁时，企图自杀的原因。他用刮胡刀在身体上割下十几处刀口，由于失血过多晕倒在浴缸中。我们无法

去体会他这种求死的心情和难以抑制、无法自拔的痛苦经历，直至最后，黑泽明都对当年自杀的原因保持沉默。

经历了生与死的反复，黑泽明在国际影人的帮助下，很快走出了人生的低谷，并再次投入到电影创作上去。《德尔苏·乌扎拉》、《影子武士》、《乱》、《梦》、《八月狂想曲》、《袅袅夕阳情》等皆为黑泽明后期的代表作，部部堪

《蛛网宫堡》剧照

《没有季节的小墟》剧照

黑泽明在片场

《乱》剧照

《德尔苏·乌扎拉》剧照

称电影史上的经典。在这一时期先后获得了戛纳国际电影节杰出贡献特别奖、奥斯卡终身成就奖（1990）等众多奖项。其艺术风格也由原来的激烈、张扬，慢慢地转变得温和与宁静。晚年的黑泽明在经历了人生的坎坷之后，用他所热爱的电影语言传达出了一个人是怎样由英雄变为智者，并如何坚强面对平和且悲凉的人生的。

1975年黑泽明与前苏联合作执导的《德尔苏·乌扎拉》获得了莫斯科影展的最佳电影，并为他带来了第二个奥斯卡最佳外语片奖项，不过本片是以前苏联为出品国参加奥斯卡角逐的。五年后，完成了由乔治·卢卡斯和哥普

拉联合监制的《影子武士》并获戛纳国际电影节金棕榈大奖。1986年黑泽明再次凭借战争题材的影片《乱》获提名奥斯卡最佳导演、摄影、美术指导和服装设计金像奖。

影片《乱》改编自莎士比亚的名剧《亨利王》，讲述了日本战国时期一文字家族因自相残杀而走向灭亡的故事。主人公一文字秀虎在年老时宣布退位，分三城给其三个儿子，以求安度晚年，没想到三个儿子相互攻掠并遗弃父王秀虎，致使其疯狂。骨肉相残，最终人类的残酷和邪恶所酿的恶果还得由人类自我拯救。黑泽明在此片中竭力以上苍的眼光来俯视人间的这幕悲剧。“人类为什么总要在自相残杀中得以生存，人类厌恶的战争为何成为了历史的主题”，这些都是黑泽明想在摄影机下进行探讨的永恒的话题。在拍摄中，黑泽明以一个旁观者的姿态观察着剧情中的每一个人，他只把自己想说的话赋予了失明而幸存的鹤丸，双眼所看到的世

黑泽明在写剧本

中年黑泽明

黑泽明在《德尔苏·乌扎拉》片场

《八月狂想曲》剧照

INTRODUCTION OF KUROSAWA AKIRA KUROSAWA

《乱》剧照

《梦》剧照

《黄昏夕阳情》剧照

界令人绝望，而盲人能看到心灵，心灵的自省是人类获救的唯一方式。在落日余辉中，茫茫戈壁的旧城墙上，鹤丸仿佛一个木偶，他在等待明日新的光明。

黑泽明就是这样始终如一地坚持着他的创作方法，从某些哲理出发进行构思创作。他拍过的许多影片都是以一个最令人深思的话题为主题，并根据需要收集素材，构筑情节，塑造人物，产生浓重的戏剧效果，并使其充分为他所论证的哲理而服务。电影最终成为他探索人生的试验。

黑泽明对日本电影史的熟悉使他能够站在了日本电影的巅峰，而黑泽明对好莱坞的熟知又让他成为现代世界电影的一代宗师。他充分学习、借鉴西方电影的优势，学习约翰·福特，而反之，黑泽明阐述细节的手法和镜头运动的方式也影响了新好莱坞的天才们：乔治·卢卡斯的《星球大战》，布里安·德帕尔的《疤面人》，

均不同程度地受到他的影响，斯蒂芬·斯皮尔伯格、大卫·科波拉、马丁·斯科西斯等都曾受益于黑泽明的电影方式。斯蒂芬·斯皮尔伯格曾提到“黑泽明是我电影创作上的启蒙老师，他更堪称现代电影史上的莎士比亚。”身

黑泽明在片场

为黑泽明的影迷和好友的法国总统希拉克也曾说到“黑泽明的电影是国际电影史上的里程碑，他懂得贬恶扬善及如何去赞扬自我牺牲精神中的伟大。”

1990年，奥斯卡颁奖典礼上，卢卡斯和斯皮尔伯格联合将“终身成就奖”授予了黑泽明。在当之无愧的荣誉面前他却说：“电影是美妙的，但要抓住其中的真谛却非常困难，在电影领域中，我永远是个学习者和探索者。”

回顾黑泽明的成长，可以说是与电影同步发展的，他将一生奉献给电影创作。换言之，他由出生开始，在不经意间与电影结下了不解之缘。要捕捉黑泽明这个人物，不可以用今时今日的尺度。首先，他生于明治时代，他说那个时代走在青云路上，前途一片光明，其后，大正时期的民主精神又对他的人生观影响深远，他一生横跨明治、大正、昭和、平成，亦跨越日本电影的多个时期，而黑泽明电影作品中的多部摄影机不同角度拍摄所产生的逼真的动感，男性硬派风格以及他作品精益求精的完美主义作风对整个日本电影的发展历程都起了深刻而巨大的影响。

黑泽明晚年的作品《梦》、《八月狂想曲》中渗透着古稀暮晚的心态，1998年9月6日，黑泽明与世长辞，享年88岁，遗作是《袅袅夕阳情》。

黑泽明是一位充满睿智的武士，而电影便是跟随他一生的锐剑。黑泽明正是用这把电影的锐剑在其孤独而纯粹的一生中，自信而坚强地直抵人性的善恶，这就是一代大师黑泽明。

黑泽明肖像

黑泽明在片场

对我来说剧本是有生命的，我的老师山本嘉次郎曾说：要做导演先要写好剧本，了解到剧本的重要性。在那段时间里，我总在不停地写剧本，而写剧本和写剧本的方式让我充分开拓了自己的想像力，所以我从不拘泥剧本的格式。有时会写出方格之外，也会有时会直接开始写第一场。

黑泽明与山本嘉次郎

我不懂得用逻辑解释电影，也特别讨厌解释电影，我努力不懈的追求堪称为电影的东西，并付诸精力将它具体化。我认为电影的根基不在主题，反而追求符号电影的东西才是拍成好电影的条件。能拍成电影的东西并非是发掘出来的，应该是自然而生的。

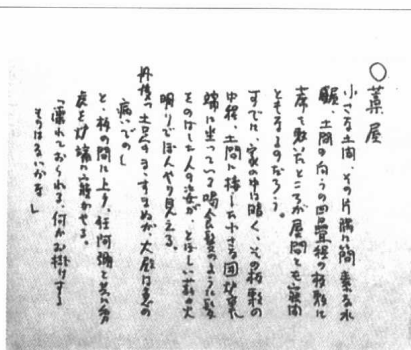
我在拍摄中习惯由手绘分镜开始，这样可以使脑海中的影像具体起来，手绘分镜应不断地做出修改，因为电影是有生命的。我年轻时是画画的，这也许对我的帮助很大。

在我开始拍摄彩色电影的时候，日本彩色电影已开始了几年，我想彩色电影的灯光一定不同于黑白电影，对当时日本彩色电影的灯光，我并不满意。我需要更强的色彩感觉，更鲜艳的颜色。

大约是在五十年前吧，我记得曾说：要有新作品诞生，便要考虑从未描写过的题材，应该着重考虑人物，而非故事。事实上，至今的日本电影只会描写低下层的小市民，未曾描写过智者、科学家、艺术家、政治家，以至于劳动人民，我们实在需要尝试描写这些人物，很多人抱怨故事沉闷，但如果能塑造好角色，他身边的故事便自然会有趣。即使以故事为主的思考方法，不写好人物，也会变得沉闷，而日本电影多数是由故事开始构思的，如果不采用典型人物，便不会发生有趣的故事。

剪接是一项很有趣的工作。拍好的菲林，只是剪接用的材料，我从未用过剪接师帮助剪接。我喜欢剪接，我使用多部摄影机，手绘分镜都是为了剪接而做的工序。如果时间许可，我会马上剪接给工作人员看，即使最难明白的场面，看了剪接效果便会恍然大悟，理解为何拍一场戏要这么久，通过剪接来统率摄制组的各成员，是一个很好的方法。

標本外以村監器機

导演的工作就是创造电影，所以导演像人生一样是多方面的。导演不但用来表达技巧，而且还是反映人生的工具，所以导演能拍出想拍的东西，其导演技巧便能发挥得淋漓尽致。导演的工作就像把人性的每一面都投射出来，最难以用逻辑解释的部分，便是导演的艺术风格。有人经常会问及我拍摄意图，我总是回答“自自然然变成这样”。我并不故弄玄虚，是真的如此认为的。如果你有志做导演，要记着电影的实践比理论重要。在实践之中，通过挑战自己从而取得经验，从众多的记忆之中，一定可以找出适合该作品的自我风格。

当我拍电影的时候，我不喜欢由主题开始说明，然后按部就班地拍摄。因为总有些微妙的感情是无法说明的，我要大家接受它本来的模样。如果我把主题说出，便于工作会限制了电影的发展，感情会有起伏，我想在拍摄中自然流露出来。一开始便向大家标题般解说，那方式很难说得明白，我很讨厌。有很多东西想尝试拍成电影，但是不拍过不知道哪个会在此部电影中成长，像播种般让种子发芽。受到当时社会环境的影响，某棵苗会急速成长，电影便是这样拍出来的，但是如果我拔苗助长，便会弄巧成拙。

我的摄影组是个“电影学校”，齐藤孝雄跟随中井朝一学习，上田正治又跟随齐藤孝雄学习。我们努力突破日本电影的影像，合力创作令人难忘的电影。1950年在森林中拍摄《罗生门》是很罕见的，用望远镜头拍摄，摇镜头，在当时也是崭新的手法，大家都误以为是跟踪拍摄，很难想像将摄影机面对太阳，菲林会被烧焦。敢回应我的要求的是齐藤孝雄和上田正治，我们对摄影非常认真，为了拍摄两位老人端坐屋内，沉默无语（《八月狂想曲》）这个镜头，拆了整堵墙，这场面便是如此拍成的。

摄影师齐藤孝雄

摄影师上田正治

《八月狂想曲》剧照

我从来不拍摄我不想拍摄的东西。我对迫使我赢取票房而导演影片不感兴趣，不论它是好是坏，导演的信仰必须是真实地对待自己、客观地对待工作，制片人把钱给导演，因此导演必须相信他的制片人，制片人同样也信任他的导演。

我必须寻找一种表达途径，大部分的真实很难通过说来完成，并以此赚取票房，并且，描绘日本的历史，表达它的文化价值现在已经变得简单了。

自己工作的独立性是影片的基础，我对每一件事都是亲力亲为，作为一个导演，那是我工作的一部分，通过修正性的剪接可以轻易地获得最终平衡，我每天最多花费两个小时来剪接每天的拍摄。

有人说，搞创作的都是完美主义者，经常觉得自己做得不够好的人才是真正搞创作的人。如果能全情投入工作，不论什么工作也会变得有趣，因此大家都能工作得很愉快，否则做不出好作品。当然每天的工作令人疲倦，但仍然热爱工作，因为对电影成品的期望令人兴奋，所以大家都全力工作。如果有享受工作的人，我会开除他。即使是最琐碎的事情，每个人都尽力做到最好，自己也会感到越来越有趣。