

【日】佐藤忠男 著
陈梅 陈笃忱 译

沟口健二 的世界

影响法国电影新浪潮的日本大师
日本传统文化的影像守护者

南方出版社

沟口健二 的世界

【日】佐藤忠男 著
陈梅 陈笃忱 译

南方出版社

上 拍摄于1937年的《爱怨峡谷》是一部带有新派情节剧的电影之作。

下 1939年，沟口健二创作完成了“艺道三部曲”首部之作《残菊物语》。

1944年，在战争末期，沟口健二拍摄了古装武打历史片《名刀美女》。

拍摄于1946年的影片《歌麿周围的五妇女》，把江户时代风俗画大师歌麿的生活经历搬上了银幕。

| 1947年拍摄的《夜晚的女人们》是沟口健二关注社会问题的一部杰作。

溝口健二

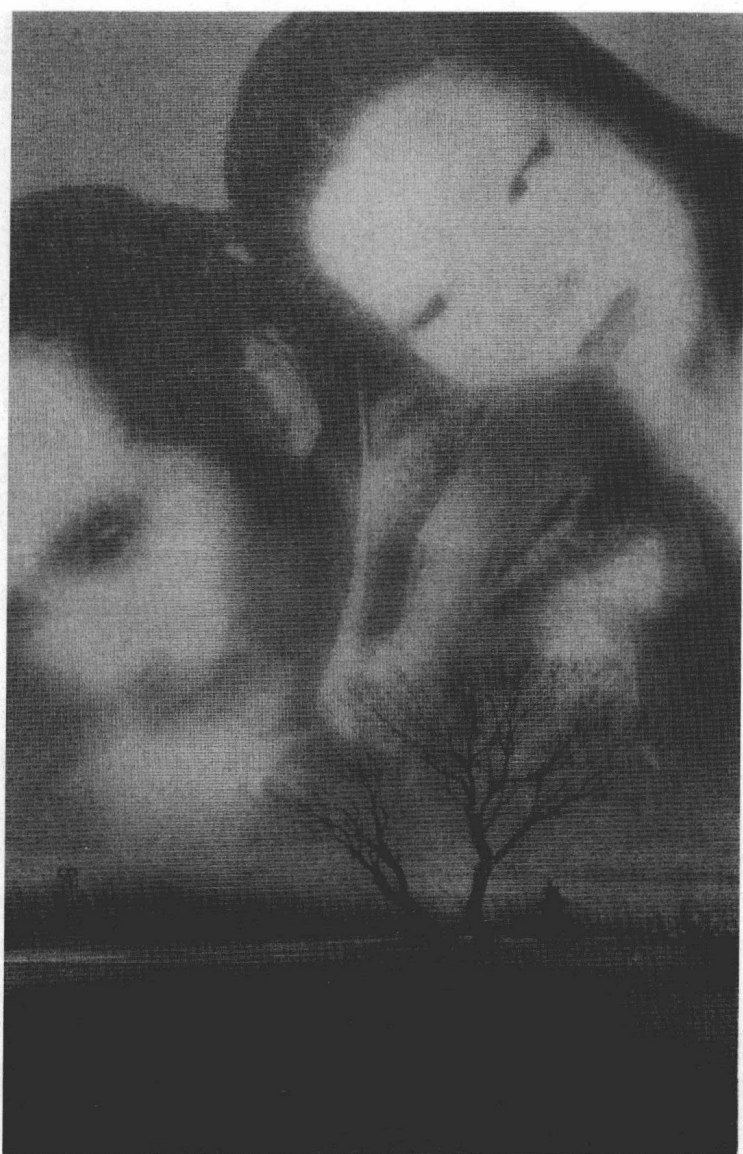
雪夫人繪圖

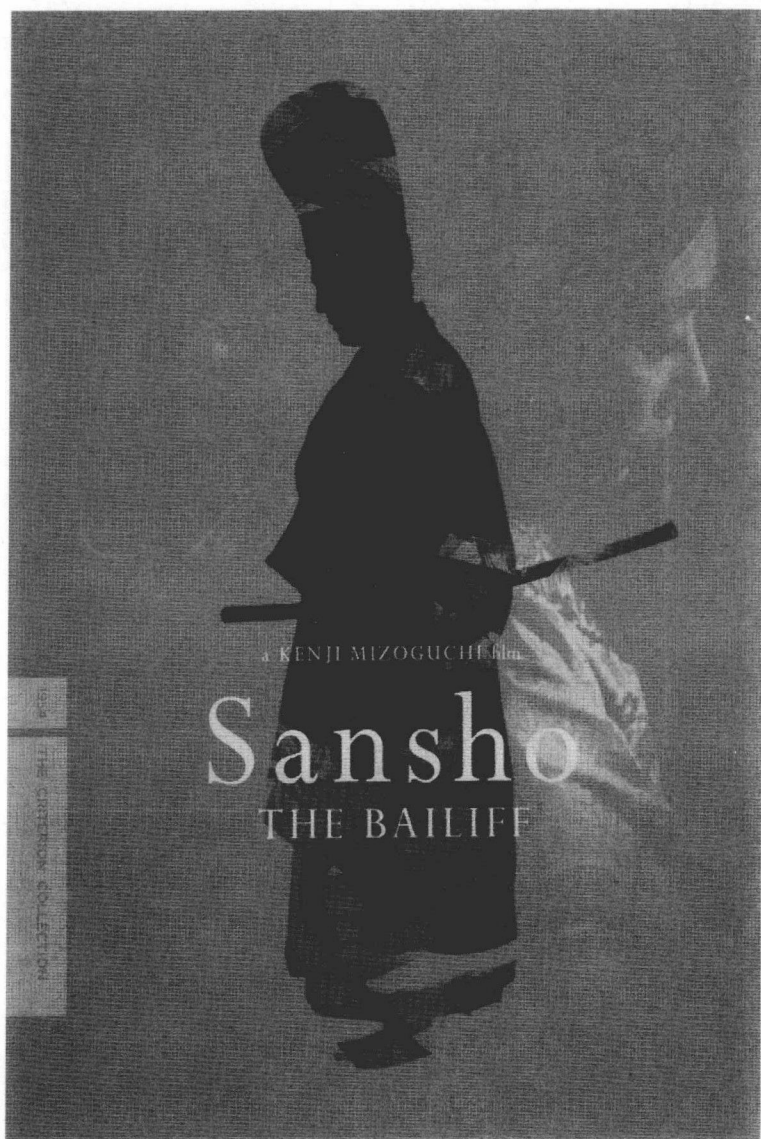
1950年拍摄的《雪夫人图画》是一部根据畅销小说改编的唯美之作。

| 1951年拍摄的《武藏野夫人》在影像上极富日本绘画的格调。

影片《雨月物语》获1953年威尼斯国际电影节“银狮奖”。

| 影片《山椒大夫》获 1954 年威尼斯国际电影节“银狮奖”。

目录

第一章 自学的气度	
浅草的幼年时代	001
二十年代的制片厂	006
日活向岛制片厂与导演群像	009
自学与实力主义的时代	014
第二章 与新剧的配合	
日本情节剧的历史与背景	022
新派剧——现代剧电影的源流	030
日活向岛制片厂电影——	
《二人静》的情况	033
新派电影的西方化——	
《血的洗礼》的情况	041
第三章 从新派剧到自然主义的写实主义	
姐姐的力量与新派剧的世界	048
女人意志的光辉	054
走向自然主义的写实主义	

——《洋妾阿吉》	058
写实主义的探讨与“沦落女”	
——《恰巧他们也去了》	064
第四章 社会批判的写实主义	
倾向电影时期——《城市交响曲》	073
西方化的主题——《玛利亚的阿雪》及	
《虞美人草》	080
社会批判的观点——《祇园姐妹》	082
面对身分意识的情侣们的纠葛——	
《爱怨峡谷》	087
弟善吉之死	091
第五章 美男子们的命运	
正角与美男子的由来	093
情节剧与美男子型明星	101
文化的双重结构与美男子的命运——	
《浪花悲歌》	105
《雪夫人图画》	111
第六章 人生模仿艺术	
沟口的婚姻	116
《折纸鹤的阿千》的最后一个镜头	118
赎罪姿态的发现	124

第七章 艺道三部曲		
战争与艺道作品		128
《残菊物语》		130
《浪花女》		135
第八章 不宽恕的女人		
战败与民主——《女性的胜利》		140
不宽恕的女人和不认罪的男人—— 《无法恢复的友情》		144
《夜晚的女人们》		151
第九章 源于古典的再创作		
沟口陈旧说		153
来自蒙太奇理论的诽谤		158
《好色一代女》的改写与继承		161
神圣的娼妓形象——《西鹤一代女》		168
传统戏剧的形式和主题的电影化—— 《雨月物语》		173
历史片的尝试——《山椒大夫》		182
西欧式的爱情故事——《近松物语》		192
第十章 最后几部作品		
《祇园歌女》		202
《街谈巷议的女人》		204

《杨贵妃》	205
《新平家物语》	207
《红线地带》	211
沟口之死	215
第十一章 摄影机与演技的辩证法	
一场戏一个镜头	217
影像的风格	223
水谷浩的布景美术	229
升降机与移动	234
长镜头与表演的紧张感	236
第十二章 仰视与俯视	
小津安二郎的低视点	245
俯视与仰视的美学	250
坐与站	254
姿势的戏剧效果	261
第十三章 依田义贤	
年谱 (生平及作品目录)	277
后记	300

第一章

自学的气度

浅草的幼年时代

1898年5月16日，沟口健二出生于东京市本乡区汤岛新花街十一号。作为父亲善太郎、母亲麻佐的长子，他有一个比他大三岁的姐姐寿寿和一个比他小七岁的弟弟善男。然而，户籍册上却记载着他有一兄一姊，至今搞不清楚原因何在。

沟口家世代代在新桥加贺街开设营造厂。善太郎是一个面貌端庄的男子，据说，在他幼年时期，还曾有一个歌舞伎的演员世家想收其为养子。他是日莲宗^[1]的信徒，为人诚实谨慎。他年轻时有一次被

[1] 日本的佛教十三宗派之一，以镰仓时代日莲僧人为教祖。——译注

友人硬拽去冶游，他战战兢兢地蜷缩在屋角，彻夜不敢入睡，这段轶事至今尚在诸孙辈中传为趣闻。在日俄战争时，继承了家业的善太郎本想借制造军用雨衣发一笔横财，没想到战争很快结束，结果损失惨重。此后，他又投身其他事业，也都惨遭失败，弄得众叛亲离，最后只好将家产卖掉。沟口健二的母亲麻佐出生于御医世家，是一个对丈夫体贴备至，任劳任怨的传统女性。家业的失败，使她抑郁成疾。为此，全家迁居浅草，并将年仅十岁的女儿寿寿送往日本桥一家名为三河屋的艺伎馆习艺。

沟口就是这样在贫困中成长，学历也只有小学毕业。他最初就读的是浅草一所类似私塾的田川小学，不久转到附近新建的公立石浜小学。在这里，他与后来成为小说家的川口松太郎是同班同学。川口也只有小学学历。小学毕业后，二人失去联络，直到他们一个成为新进的小说家、一个成为电影导演之后，二人才又重逢。川口作为大映公司的董事，直接参与了沟口五十年代的很多作品，二人可以说是毕生的通力合作者。1955年12月25日的《经济周刊》上刊登了一篇他们回忆少年时代的对话。

沟口：好歹最近可以不进当铺了吧。

川口：我是不去了，可孩子还去。我那大崽子，把我的照相机送进了当铺。真叫人吃惊。（笑）

沟口：我自从娶了老婆，就经常出入当铺。

川口：我基本上可以说是当铺里的小伙计。（笑）从山谷堀（东京浅草）小学毕业以后，就在山谷的一家叫福岛屋的当铺当

学徒。整天面对装物品的柳筐……

沟口：福岛屋有一位漂亮的姑娘吧。

川口：比我的岁数还大一些。

沟口：是吗？

川口：我在当铺里只待了大约半年就被赶出了店门。

沟口：那时当铺里的姑娘都蛮漂亮的。你和当铺的姑娘很有缘。（笑）好像还有一位，是武田的……就在庆养寺后面……

（下略）

沟口：我们在少年时期最后一次相遇的情况，还记得吗？

川口：不记得了。

沟口：当时是在大街上，我和泥瓦匠家的冈部、木屐店的久公在一起。用今天的话来说，就像是一群流氓阿飞。在弹左卫门的一条横路上有一处大水沟。正当大家在那里图谋不轨的时候，看到你（两眼紧盯着川口）身穿细条纹布的和服，足登高底木屐，头戴怪形帽，洋洋自得地走过来。

川口：真有那么回事吗？

（下略）

沟口：弹左卫门家也有美丽的姑娘吧？

川口：有，有，确实有。

沟口：后来还有一位做防雨木屐的若林姑娘吧？

川口：对，那也是一位美人。（对沟口）就你家附近。后来，她与一位名叫水野的青年一起殉情自杀了。

沟口：后来你在《文艺俱乐部》杂志上写了这件事吧。久公