

只想拍電影的人

[只想拍電影的人](#) [下载链接1](#)

著者:山田洋次

出版者:新經典文化

出版时间:2016-3

装帧:平装

isbn:9789865824563

「一心一意為謀求觀眾的幸福而拍」是他對電影的信仰，

從影逾一甲子，永遠只拍平凡人、說日常事，

日本國民導演山田洋次 第一本中文版電影隨筆

電影天皇黑澤明視他為至親知己，完成《一代鮮師》劇本時第一個拿給他看。

他也是鬼才編劇橋本忍值得驕傲的首席弟子，合力改編《零的焦點》、《砂之器》等多部經典。

台灣導演吳念真說：「我喜歡的導演很多，但最喜歡他。我覺得他是庶民電影之王。」

香港導演陳可辛說：「他是我的偶像。『舉重若輕』這四個字，總讓我想到他的電影。」

他是山田洋次，一個一心一意只想拍電影的人。

國寶級導演山田洋次擅長以時代小人物為題材，運用樸實、深刻且詼諧的手法，反應大眾的生活點滴，被譽為日本的心靈代言人。橫跨昭和與平成兩世代、年近85歲的他，從影資歷超過一甲子，卻熱情依舊、活力不減，快步邁向生涯第85部電影作品。而這條始終如一的電影路，往後也將繼續下去。

從搬演超過20年票房卻始終不墜的長壽電影《男人真命苦》，到70年代愛情電影經典代表《幸福的黃手帕》，再到顛覆傳統武士形象的國際佳作《黃昏清兵衛》，他的導演生涯不追求傳奇色彩、他的作品不見浮誇矯飾，當所有導演夢想拍攝文藝鉅片、傾心鑽研新穎技法，他卻著眼平凡不起眼的日常生活，堅持「藝術是為使人歡愉而存在」，貼近觀眾的心靈深處，為同一信念傾注畢生心血，不斷用叫好又叫座的電影來證明娛樂電影的價值。

「我們必須一心一意為謀求觀眾的幸福而做。」——作者此一精神在他的電影作品中一脈相承，使觀者為之動容。在本書中，山田洋次自敘半生的電影創作經驗，回溯兒時記憶、電影初衷，娓娓道來自身的心路歷程與生活感悟，除了以代表作為例，暢談電影觀以及拍攝現場的種種體會，也對當代電影藝術提出獨到的看法與敏銳的針砭，透過幽默的口吻鋪陳出山田洋次的電影世界，筆調一如他的電影，樸質而懇切，充滿人情溫度。

談電影——

「許多人都認為拍娛樂電影是二流導演的事，期許自己哪天能成為一流導演，將川端康成的原作改編成電影，拍成文藝鉅片。我反而想拍人們疲累時想看的歡樂電影，那種電影工會成員和大學電影社學生們在座談會上大發議論的電影，我才沒興趣拍呢！」

談文化——

「如今有『影像文化』這種頗自以為是的說法，還說我們就是這種文化的旗手；也有『文化人』這種的奇妙說法，彷彿文化人就是文化的創造者。但事實上，文化早就存在於民眾的生活中。我認為一部好的電影問世後，大家看了能互相欣喜地說：『真好！啊，真是太好了。』這就是文化。」

談寫劇本——

「寫劇本最重要的是有無主題思想，技術問題只排在第二、第三，甚至是第四順位。如果一心想用花俏的技巧撰寫劇本，往往會落入危險的陷阱裡。劇本靠得不是技巧，而是創作者藉著題材展現魅力的方式，一味仰賴技巧寫出毫無內涵的劇本，只會讓創作者的功力急遽衰退。」

談演技——

「非日常性的表現，例如以特殊語調說出特別的台詞，或是瞪大眼睛展現氣勢、讓人為之一驚等並不困難，要說每個人都做得到也不誇張。可是能讓觀眾突然回顧起自己的人生、回想起自己曾經歷過的某種感情，那種真實而自然的演技卻不簡單。」

談創作——

「身為一介小市民，我要將日常生活中觸動人心的事，透過某種契機使之成形，在構思中建立骨骼、填上血肉，完成具體的作品。做得好的話，就能得到觀眾的同感鼓掌叫好，如果當場創作者也在現場，觀眾應該會想跟創作者握手吧！我想看的是那種有肌膚溫度的作品，我也想拍那樣的作品。」

名人推薦

作家朱天文、導演吳念真、陳玉勳、傅天余——推薦

資深電影人褚明仁——導讀

作者介紹：

山田洋次

一九三一年生於大阪，童年於中國滿洲度過。一九五四年畢業於東京大學法學部，同年進入松竹電影公司擔任助理導演，一九六一年以《二樓的陌生人》步上導演之路。一九六九年《男人真命苦》系列開拍，之後陸續推出《家族》、《故鄉》、《同胞》、《幸福的黃手帕》、《兒子》、《學校》等多部代表作。二〇〇二年以《黃昏清兵衛》一舉囊括日本眾多電影獎，並獲奧斯卡最佳外語片提名。延續二〇〇六年《武士的一分》的票房佳績，二〇〇八年柏林影展參賽作《母親》亦蔚為話題。二〇一〇年的《春之櫻》獲邀成為柏林影展閉幕片，並獲頒導演特別貢獻獎。二〇一三年以《東京家族》向前輩小津安二郎致敬，二〇一四年以《東京小屋的回憶》獲柏林影展銀熊獎。此外，亦獲得紫綬褒章、朝日賞、勳四等旭日小綬章、文化功勞者、文化勳章、東京都名譽都民顯彰等多數榮譽。二〇一五年推出新片《我的長崎母親》，並籌拍《家族真命苦》於二〇一六年上映。

譯者簡介

張秋明

淡江大學日文系畢業。譯有《父親的道歉信》、《複眼的映像：我與黑澤明》、《家守綺譚》、《旅行的力量》等書。

目錄：導讀／褚明仁

第一輯 電影與我——關於電影的想法

踏入影壇

剛進松竹那時候

從《二樓的陌生人》到《傻瓜到家》

《男人真命苦》的誕生

與電影相遇

對《路旁之石》的深刻印象

新的發現

何謂電影

藝術是使人愉悅的
中學時代的經驗
關於娛樂電影
當今文化的現狀
電影與現實主義
落語和浪花節
寫實主義的趨勢
關於「滑稽」
五十圓食堂的體會
生活感受與喜劇
觀眾與創作者間的共鳴
對豐富想像力的信賴
肌膚的溫度
對寅次郎的共鳴
對人的尊重
對現實的認識與電影
寅次郎與美國人
美國人的共鳴
以電影審視自己的國家
關於卓別林
第二輯 題材與劇本——電影的主題思想與技術
衝動的力量
無論如何都想創作的心情
《家族》的緣起
《男人真命苦》的源起
《幸福的黃手帕》的源起
我想拍的電影
《同胞》的源起
關於劇本
《砂之器》的劇本
技巧的模仿
以《無法松的一生》為例
感受性的重要
第三輯 電影拍攝現場——劇組人員、演員和導演
我的執導
舞台和電影都一樣
棘手的分鏡
導演和劇組人員
心靈相投的劇組夥伴
劇組成員的努力
寅次郎團隊
我的夥伴們
真實的演技
導演與演員
演員的成長經歷
導演的責任
關於渥美清
屏除私心
所謂的天縱英明
阿寅和我們
後記
山田洋次生平
作品附錄
• • • • • (收起)

标签

山田洋次

日本

电影

電影

随笔

電影史

日本文学

2016

评论

山田洋次……这个张秋明不晓得是谁，但是他翻译的书我都喜欢，他还翻译过桥本忍《复眼的影像》、是枝裕和的《我在拍电影时思考的事》

创作者乐在其中所做出来的成品就算拙劣也比用半吊子心态所完成的作品还要有品味。但另一方面也可能落入陷阱——当目的渐渐的完全拘泥于想要感动他人，受到瞩目反而会变得扭曲。因此要付出相当大的努力，才能一边与这样的意识对抗一边在自己的工作中精益求精。

从后记得知本书是根据老先生的口述整理成文。他并非怀抱着梦想入行，但却在机缘安排的路上越走越远。始终关照凡世，《寅次郎的故事》应该后无来者。老先生依旧在拍，依旧保持水准。致敬。艺术就是要娱乐世人的呀。

山田洋次執導將近一甲子，本書原版誕生之時還未及其導演生涯的三份之一。如果說大島渚的《被我封殺的感傷》能擴闊電影愛好者的思維和豐富讀者的電影理論知識，那麼山田洋次的《只想拍電影的人》走的顯然不是這個路線，而是更多闡述他自己對導演工作和對電影的想法。當然，這也可以讓讀者增進他們的電影知識，但山田主要還是從自己的喜好出發，而不是從理論去解釋或分析自己的做法。在本書很多的章節裡面，山田表達了自己對一些流行觀點的看法。比方說，他不認同那些貶損娛樂電影的言論，也不認同那些認為有電影技巧就可以忽略故事情感的做法。本書最讓看我得津津入味的，是山田洋次講述他在拍攝《家族》時的過程。《家族》深刻記述了當時日本各地的風土人情，起到了紀錄時代背景的作用，但拍攝時劇本的作用較少，拍攝過程尤如是一場未知之旅。

對於想從事創作的人而言，這是本相當受用的書。

山田洋次是个老实人，他的人生、电影概括起来，无非一个字：不玩虚的。这本《我是怎样拍电影的》也没半点花招，书名就能说明问题：“我是拍电影的，我只会拍电影。做豆腐、煮蛤蟆这些事情，交给专业人士来干，我可做不好。”

在單向街書店偶得，實在是喜歡。

把拍电影讲的亲切又精彩，平实又深透，真有娓娓道来的感觉啊

人如其书名~优秀且谦逊。

“我出生在东京的葛饰柴又，是帝释天的水把我养大，我姓车，名寅次郎，江湖人称疯子阿寅”旁白一出，音乐一响，瞬间感动。伟大的平民喜剧大师山田洋次，伟大的演员渥美清。

我以观众的快乐为我所愿，观众的喜爱与快乐就是我所追求的

不同意电影的本质是蒙太奇；但是山田洋次对如何处理导演和演员，摄影，美术的关系理解的还算透彻，值得借鉴；山田喜欢拍庶民喜剧，也要允许小林黑泽之流拷问人性；急功近利拍电影想要居功至伟的导演，洗洗睡吧。

台版 《我是怎样拍电影的》

作为一个创作者 边读边检视自己

[只想拍電影的人](#) [下载链接1](#)

书评

“我是制作电影的，谈论电影不是我的分内事。”
尽管这么说，在这本不厚的书里，山田洋次老爷子仍然谈了许多关于电影的事：童年与电影的邂逅、如何进入电影公司、如何从编剧走上导演之路，以及他是如何拍电影的。这本书不厚，谈了许多内容。每篇文章都不太长，但是读来却像...

这本书本来是山田洋次口述，经由他人整理的作品，每篇文章都比较口语化，读起来平易近人，饭后茶余读读它，了解一下闻名中日的大导演的工作，无论是镜头前的还是镜头后的，都让我满足了不少『八卦』的心思。
被称为『庶民大导』的山田洋次，不但导的电影接地气，处处刻画着平...

作为一个不具备任何戏曲影视专业理论素养的普通八卦群众，中国影视界在我的印象中

，大概可以用这么几个关键词来概括：巨资、特效、删减、吐槽——一部电视剧都能上三亿的投资，据说可以媲美某某好莱坞大片特效团队的特效制作，流传于各类网站的三审删减激情戏镜头，放映后来自...

一切不是技巧、不是情节，而是人物在作祟

在这本《我是怎样拍电影的》的“技巧的模仿问题”一节中，山田洋次提到，当年勒鲁什导演的《一个男人和一个女人》在日本上映引发观影热潮，以至于本土电影工作者在惊讶对方镜头技巧的同时，一心想着拍出勒鲁什式的电影。而结果却很可...

作为一位轻微的偏执狂，我得说，我对文字和书籍的选择还是比较谨慎的，而且总会不自禁地带有一定的先入为主的想法来选择作品。看这本书也不例外。

知道山田洋次这个人是源自《幸福的黄手帕》。

很早以前，在我刚开始学英语不久，就在老师的启发下，揣着可怜的英语词汇，懵懵懂

...

山田洋次是个老实人，他的人生、电影概括起来，无非一个字：不玩虚的。这本《我是怎样拍电影的》也没半点花招，书名就能说明问题：“我是拍电影的，我只会拍电影。做豆腐、煮蛤蟆这些事情，交给专业人士来干，我可做不好。”

刚开始看怎么也想不起来为什么对导演熟悉，毕竟是...

这本书分为上、中、下三个篇章，分别是《我和电影》、《素材与剧本》和《拍摄现场》。山田洋次的行文非常朴实和真诚，袒露自己与电影的结缘、电影观和创作的种种细节。读完之后受益匪浅。

在《我和电影》中，我们可以了解到山田洋次与电影的结缘和对电影的独到见解。山田洋次...

山田洋次是个老实人，他的人生、电影概括起来，无非一个字：不玩虚的。这本《我是怎样拍电影的》也没半点花招，书名就能说明问题：“我是拍电影的，我只会拍电影。做豆腐、煮蛤蟆这些事情，交给专业人士来干，我可做不好。”

其实除了拍电影，老人家也擅长其他许多事情，比如...

初看书名的时候，我以为这是一本技术性较强的书，会从镜头切换、场景布置、特效处理等方面实实在在的教人如何拍电影。但是当我翻开这本书的时候，我发现，原来并不是这样。尽管书中涉及到电影素材的收集与创作、拍摄现场员工的配合等电影知识，不过书中更多地还是山田洋...

因为有一颗对电影真诚的心 —— 读《我是怎样拍电影的》 涠人也
笔者不懂电影，但想学习写作电影剧本。看到山田洋次的这本《我是怎样拍电影的》，那是打心底里欢喜。
山田洋次，评论家称其为“道尽日本人心事的电影大师”，有“喜剧山田”、“庶民剧大导”之称，更被封为“日本...

-----读《我是如何拍电影的》文/记汐

最近重新学习英语，看了不少英语电影，豆瓣上面有专业的影评，遂突发奇想，或许也可以尝试写写影评。中医有云，治病讲究整体观念。要学习学影评，要先了解电影是怎么来的？方为上上之策。看完山田洋次《我是怎样拍电影的》的简介，这本书...

人上了年岁，就免不了怀旧。有一天我照例扛着酒到大叔家意欲一醉方休的时候，他突然以前所未有的热情向我推荐起了松隆子。那天喝得畅快，第二天醒来，我只记得大叔反复说《隐剑鬼爪》里的女主美得很，里面的武士帅得很，一定要看，云云。自此之后，每次喝酒，大叔都不忘提一遍...

说来惭愧，虽为电影院学生，但其实，我没有看过山田洋次的任何电影，岂止没有看过，甚至连听过都没有。

之所以会看这本书，是因为最近狂收电影类书籍看，所以看到《我是怎样拍电影的》，便马上收了下来。

看完后，发现，与其说，这是一本教你怎么拍电影的书，不如说，这是一...

[只想拍電影的人](#) [下载链接1](#)