

**《罗生门》
光与影的蒙太奇**

- 一、影片概况
- 二、导演介绍
- 三、影片创作背景
- 四、《罗生门》主题内涵
- 五、《罗生门》叙事方式
- 六、《罗生门》影像风格
- 七、市场失败与艺术辉煌

一、影片概况

- 《罗生门》 Rashōmon
- 年份：1950 黑白
- 国别：日本
- 时长：88分钟
- 原著：芥川龙之介
- 编剧：桥本忍 黑泽明
- 导演：黑泽明
- 主演：三船敏郎 京町子 森雅之 志村乔 千秋实
- 获奖：
 - 1951年第14届威尼斯国际电影节最佳影片金狮奖
 - 1951年美国电影奥斯卡金像奖最佳外语片

- 故事简介：
- 在日本京都郊外的废弃牌坊“罗生门”，一天大雨磅礴，卖柴人、行脚僧、打杂人在此避雨，三人闲聊起不可思议的一件事情。一个武士带着他的妻子路过荒山遭遇强盗，妻子被强暴侮辱，武士也惨遭杀害。到底真相如何？强盗、武士妻子、借助女巫之口供述的武士亡魂，都从自己的角度讲述了事件过程。但每个人均有说谎掩饰和美化自己，彼此并不一致。最先报官的卖柴人也讲述了一个版本。他们在罗生门旁发现了一个弃婴，卖柴人决定收养他，这也让行脚僧继续保持对人类的信心。

二、导演介绍

- 黑泽明（1910-1998），日本著名电影导演、编剧、制片人。
- 1943年执导处女作《姿三四郎》，讲述姿三四郎怎样从一名好勇斗狠的鲁莽青年、成长为一名柔道武术家的故事，影片上映后打破票房纪录，黑泽明由此受到关注。
- 1948年，黑泽明启用三船敏郎担任男主角，拍摄了犯罪电影《泥醉天使》。1950年，黑泽明推出最重要的代表作——悬疑电影《罗生门》，获得了第16届威尼斯电影节金狮奖及第24届美国奥斯卡金像奖最佳外语片奖。
- 1952年，编导了剧情片《生之欲》。

- 1954年，执导了古装动作片《七武士》，影片获得了第19届威尼斯电影节。
- 1957年，导演了根据莎士比亚名剧《麦克白》改编的影片《蜘蛛巢城》。
- 1959年，监制并编导了古装动作片《战国英豪》，黑泽明凭借该片获得了第9届柏林电影节第银熊奖—最佳导演奖。
- 1963年，编导了悬疑犯罪电影《天堂与地狱》。
- 1965年，拍摄了剧情片《红胡子》，获得了第20届日本每日映画最佳影片奖。

- 1970年，执导了根据山本周五郎的小说《没有季节的城市》改编的剧情片《电车狂》，翌年因电影票房失利和创作追求问题，黑泽明在家中试图自杀最后获救。
- 1972年，拍摄了俄语剧情片《德尔苏·乌扎拉》，获得了第9届莫斯科国际电影节金奖和第48届奥斯卡最佳外语片奖。
- 1980年，编导并监制了战争电影《影子武士》，讲述日本战国时代发生的惊心动魄的战斗故事，获得第33届戛纳电影节金棕榈奖。

- 1985年，拍摄了战争电影《乱》，影片主要结构来自于莎士比亚的话剧《李尔王》，题材自日本战国时代的一段寓言故事，获得了第40届英国电影学院奖最佳外语片奖，黑泽明获颁日本文化勋章。
- 1990年，黑泽明在第62届美国奥斯卡金像奖终身成就奖。

- 1990年，黑泽明自编自导了奇幻电影《梦》，影片讲述了太阳雨、桃园、风雪、隧道、乌鸦、红色富士山、垂泪的魔鬼和水车之村等八个梦，分类呈现出人类需要面对的问题与主题。
- 1991年，推出了《八月狂想曲》。
- 1993年，编导了剧情片《袅袅夕阳情》。
- 1998年9月6日，88岁的黑泽明因脑中风在东京逝世。

- 黑泽明，是推升日本电影进入国际视野、提升艺术探索成就的领军人物，在日本影坛是一个“神”一般的导演，多次获国际影展重要奖项，被斯皮尔伯格誉为“电影界的莎士比亚”。
- 黑泽明电影大多从社会问题出发并深层次剖析，片中融合丰富的社会历史、民族精神、文化底蕴，片中大部份人物是悲观生命里的积极者，他们的价值观从不会被现实的社会污染。

三、影片创作背景

- 20世纪50年代初，黑泽明电影事业迅速发展，并获得了日本电影界的广泛认可，成为日本影坛东京各大电影公司竞相高薪礼聘的、当红炸子鸡的大导演。
- 1949年，黑泽明帮大映公司拍摄了《平静的决斗》，票房很好。老东家“东宝公司”因遭遇罢工、缺乏好片而濒临倒闭，商请黑泽明导演了《阿万和阿铁》《野狗》两部影片，引发市场轰动，帮助东宝公司顺利走出低谷。
- 随后，黑泽明又导演了电影艺术协会联合投资、东宝出品的《拂晓的逃脱》，首映非常成功。同期，还有为松竹公司拍摄《丑闻》，以及黑泽明编剧、牧野泓导演的《冲锋陷阵的段平》等，多部影片热映造成广泛声势，成就黑泽明在日本影界广受推崇。

- 但是，黑泽明并不满意现有创作，始终认为自己的电影还没有达到当时最高的电影艺术水平。
- 那时，正好大映公司总裁二野盛情邀请黑泽明再拍一部电影，黑泽明想到了已故日本著名作家芥川龙之介的小说《筱竹丛中》，并取芥川的另一作品《罗生门》作为电影名。
- 希望以此作为一种“电影艺术上的新探索”，给观众留下深刻印象和“阳春白雪、品位高的作品，可以流芳百世”。因此，《罗生门》可以说是黑泽明的倾力之作。

四、《罗生门》主题内涵

- 黑泽明曾说：“对于任何一部以形象思维结构的好电影来说，它所要表现的思想，一般是不需要影片的作者用明显的语言直露地告诉给观众，寓意越深的电影越是如此。一般地说，好电影应该是用电影中的鲜活形象和人物的结局，去将作者的思想潜移默化地传达给观众。”
- “也许有人会对《罗生门》片名发生误解，可是任何一部电影的名字并不重要，关键在于它的内容是否具有深刻的内涵，而我的《罗生门》就是后者。”

- 因此，《罗生门》最重要的特点和最成功之处，首先应该是影片的主题内涵。
- 正如黑泽明在聊创意时阐述的那样，“芥川遗作《筱竹丛中》具有特殊的東西，那就是他描写了人的心灵扭曲和复杂的阴影，它以锋利的解剖刀剖析了人性最深奥的部位并且公之于众。我想用错综复杂的光与影的蒙太奇手法，来展示出人彷徨于心灵的丛林之中。”
- “我的想法是让剧中的人物，都在这一特殊背景中展开心灵的搏杀！所以，它应该是一部上乘的好片”。

- 《罗生门》的主题内涵可以理解为：
- 影片如同一幅描绘人与生俱来的虚伪本质的罪孽图画，通过对同一事件、七个不同角度（主要是强盗、武士妻子、武士、卖柴人四个角度）的各自维护自我与私利的讲述，展示出人不加虚饰就活不下去的利己内心的本性，将原作中揭露的人的利己主义、自私自利等社会现实，予以形象且立体地鞭挞，是一部将人性的至善至丑赤裸裸地暴露在光天化日之下的警世影片。
- 与此同时，影片又承续黑泽明电影《平静的决斗》《野狗》《丑闻》等作品中一贯的对人道主义、人类崇高道德的积极希望，而设置了最终卖柴人善意收养弃婴、激发行脚僧对人类的信心等结局，赋予影片以人道主义存在的温情暖色。

- 关于卖柴人收养弃婴的安排，黑泽明曾说“我这样安排人物，就是想让人物以意外的姿态突然出现。假如只是挖苦的语言，那批判就浅薄无聊，如果乐观地想一下，实际上对于严厉的批评我是有些怀疑的，但是，那时候的确是个飞跃啊。当然，从艺术上说那个地方强加的很勉强，但不这样做，就无法收场。”
- 另外，影片以《罗生门》为片名，实际上也以日本平安时代下盗贼乞丐出没、贫困荒凉的罗生门地理空间，寓意了因物质生活贫乏而导致小人物缺乏文化教养、并形成自私自利与卑微愚昧精神面貌的社会批判意识。

五、《罗生门》叙事方式

- 影片打破了传统的线性叙述方式，以森林奸杀案相关的7个人物在纠察使署坦白交代的形式，结构成一个复杂的故事，开创了多元角度讲述同一个故事的现代叙事方式，具有强烈的作者风格，也是本片最重要、最醒目的风格特点。
- 芥川龙之介的原著《筱竹丛中》，是根据日本史上一个小故事《今夕物语》启发而来，原来的故事比较简单：一个武士带着妻子远行，途中遭遇到一个强盗，强盗强暴了妻子后逃走，妻子给武士松绑后责骂他“身为武士却保护不了妻子”。

- 相对于原著小说，影片《罗生门》做了特别鲜明的丰富与探索：影片借“罗生门”为场景，让卖柴人、行脚僧、打杂人三人避雨时谈起森林中发生的一起奸杀案，由此展开了对同一件杀人案的多角度讲述。
- 当然影片中最主要的聚焦在强盗、武士妻子、武士三个当事人的自我辩护讲述以及旁观者卖柴人的客观讲述。

主人公	陈述事件	备注
强盗多襄丸	武士妻子很美很凶悍吸引他，他强奸她后，武士妻子说两个男人必须死一个，他就和武士决斗，杀死了武士。	用剑
武士妻子真砂	自己被强盗强奸后，武士丈夫用冷漠轻蔑的眼神看她，在屈辱和精神错乱中，她用匕首刺死了丈夫。	用匕首
武士武弘	强盗强奸妻子后，要求妻子与之结婚，妻子想跟强盗走便让强盗杀死自己。强盗惊讶推开妻子，随后妻子走了，自己用匕首自杀。	用匕首
卖柴人	强盗强奸武士妻子后，为了娶她而欲与武士决斗，武士不愿意为妻子决斗，妻子大声痛骂激将两个男人决斗，自己只身逃走，强盗最后杀死了武士。	用剑
打杂人		卖柴人拿了镶有珠宝的匕首

- 通过相互对照、差异较大的不同视点讲述故事，不仅将原小说的“意识流”特点展现出来，更开创了日本电影史上的一种全新的叙述方式。
- 相比较于原著，影片在原著基础上，主要增加了两方面的关键性内容：
 - 第一、增加了卖柴人客观讲述的奸杀案真相，拓展了叙事维度；
 - 第二、增加了卖柴人说谎隐瞒之后主动收养弃婴的情节，承载了希望主题

六、《罗生门》影像风格

- 1、“森林里的光与影”形成了影片主体基调——阳光下的罪恶美学
- 著名摄影师宫川一夫，擅长黑白影像的表现力与艺术审美。
- 光影奠定了影片基调，在原始森林里全程拍摄的影像，阳光的透视与使用，既推进叙事、塑造人物，也呈现心理。
- 实际上，光影形成了叙事基调与内在节奏。

- 比如，强盗与女人接吻的这个动作，影片中运用了14个镜头，丰富的景别切换、空镜头与剧情人物交叉剪辑。镜头之间反复穿插了太阳的特写、远景镜头，阳光耀眼的光芒，武士妻子视觉模糊，强盗背上汗珠闪闪发光、武士妻子由被迫都顺从而爱抚着强盗背脊。

镜头序号	景别	镜头内容
1	特写	后景的强盗走近前来，武士妻子用匕首猛扎，强盗猛地过去拦腰抱住武士妻子，哈哈大笑。
2	特写	武士转过头闭上眼睛。
3	近景	抱住武士妻子的强盗扭头笑看武士，强吻武士妻子。
4	远景	太阳。
5	特写	强盗与武士妻子接吻。
6	远景，仰拍摇摄	大树树梢。
7	远景，仰拍	两人继续接吻，可见强盗后脑勺，武士妻子睁眼看他，
8	远景	太阳
9	特写	强盗与武士妻子在接吻。
10	远景	太阳被浮云遮住。
11	特写	两人接吻镜头，画面左边时强盗后脑勺，右半部时武士妻子的左眼。
12	特写	武士妻子手中的匕首掉地上。
13	特写	戳在地上的匕首。
14	近景	两人接吻，武士妻子的手搂住强盗脊背。

- 2、流动美学新发展

- 在日本电影中，常规的做法时表现被害者的悲壮美，但随着强盗奔跑跳跃于林中，形成了加害者的流动美学。
- 比如强盗绑了武士，为了骗武士妻子前来，在枝繁叶茂、阳光投射的灌木丛中高兴的大喊大叫的那场戏，也是14个镜头组成，成为当时日本电影中的美学重要案例。

- 3、影像意象
- 暴雨、阳光、狂风等都是黑泽明电影中常用的重要意象，创造出欲望、欢喜、罪恶、伏法等意念
- 强化了戏剧冲突、推进叙事进程，也巧妙刻画呈现人物的情感心理。

七、市场失败与艺术辉煌

- 1950年8月26日，《罗生门》在东京首映，孰料市场反响平平，影院票房还不断下滑，这使得大映公司内部曾极力反对邀请黑泽明拍摄此片的势力更加猖狂。再加上黑泽明拍摄《白痴》时与松竹产生了矛盾，这导致本来处于事业上升期的黑泽明遭遇了孤立无援、被讥笑被冷落的空前挫折。

- 该片尚未公映时，对该片赞誉有加的意大利影界友人受托将《罗生门》送到威尼斯国际电影节。
- 该片无人问津、导演身处逆境之时，黑泽明收到了意大利寄来的《罗生门》斩获威尼斯国际电影节最佳影片金狮奖的奖状和奖杯，这对黑泽明来说具有着重大的转变意义。
- 对日本电影来说，这也是一次特大惊喜和国际肯定。
- 很快，日本官方通讯社以及众多媒体竞相报道，评论界也一反之前的不屑一顾而转向热烈讨论，日本国内和海外片商也高价竞争购买。

- 一时之间，《罗生门》成为了当时亚洲最走俏的日本电影，黑泽明成为了具有国际影响力、身价百倍的知名导演，大映内部的反对声音消失了、并大量加印拷贝，这部影片的巨额收益甚至超过了大映公司成立以来所有影片收入的总和。
- 《罗生门》为日本电影走上国际影坛和国际市场，引领后续《西鹤一代女》《雨夜物语》等日本影片扬名海外起到了开路先锋的作用，成为日本电影史上的重要里程碑作品和发展转折点。