

知

it is JAPAN

目

知日MOOK

茶乌龙 / 主编

40

步履不停

案内

是枝裕和

是枝裕和

特集

歩いても歩いても歩いても

出版人 = 苏静
主编 = 茶乌龙
艺术指导 = 马仕睿 [typo_d]
内容监制 = 张艺

编辑 = 陆桂妍 / 张家欣 / 白云 / 张奕璇
特约撰稿人 = 戴宁(东京) / 葛蓓蓓(东京)
特约插画师 = 林血血 / 牙也慈 / 刘佩佩
策划编辑 = 王菲菲 / 郝兰
责任编辑 = 郝兰
营销编辑 = 郝兰 / 齐晓华
平面设计 = 马仕睿 / 黄莹 [typo_d]

it is JAPAN

Publisher = Johnny Su
Chief Editor = Lonny Wood
Art Director = Ma Shirui [typo_d]
Assistant of Chief Editor = Zhang Yi
Editor = Lu Guiyan / Zhang Jiabin /
Bai Yun / Zhang Yixuan
Special Correspondent = Dai Ning
(Tokyo) / Ge Beibei (Tokyo)

Contributing Illustrator =
Lin Xuexue / Ya Yeci / Liu Peipei
Acquisitions Editor = Wang Feifei /
Hao Lan
Responsible Editor = Hao Lan
Marketing Editor = Hao Lan / Qi
Xiaohua
Graphic Design = Ma Shirui / Huang
Ying [typo_d]

特集

- 4 是枝裕和作品轨迹
犹如一团平静的火焰 是枝裕和的电影观
.....
- 5 是枝裕和
日本电影的新美学
.....
- 16 每个人心中都有一个“是枝裕和”
.....
- 20 FILMOGRAPHY
是枝裕和自作品解说 1995 ~ 2015
.....
- 38 料理电影
是枝裕和谈“是枝裕和”
interview 是枝裕和
.....
- 48 樋口尚文：
我与是枝都是与自由无缘的一代人
interview 樋口尚文
.....
- 52 西川美和
从《下一站，天国》开始的电影梦
interview 西川美和
.....
- 68 “在导演的世界里”
是枝裕和电影中的演员们
.....
- 76 树木希林
与导演相遇，是一件很幸运的事
interview 树木希林

- 84 山崎裕
转动摄像机的瞬间都是一期一会
interview 山崎裕
.....
- 92 影像与写真之间 泷本干也的电影挑战
interview 泷本干也
.....
- 102 NINE MASTERS
打造出我的9名电视人·电影人
.....
- 112 是枝裕和的创作日常
《宛如走路的速度》速读
.....
- 120 寻找是枝裕和：电影中的足迹

别册

- 133 日和手帖 入门级野营装备指南 愉快野营的16件物品

regulars

- 器
135 津田清和 壁碗
吴东龙的酒店设计之旅
137 秋季的日光旅行
造访“界日光”
施小炜 × 施依依
东京生活记事
144 第六回
拥有，从使人自由到使人不自由
- 告诉我吧！日语老师
146 长寿之国
- 75 子役 / 家族
119 死生観 / テレビドキュメンタリー

FILMOGRAPHY

自作を語る 1995-2015

FILMOGRAPHY

是枝裕和自作品解说 1995 ~ 2015

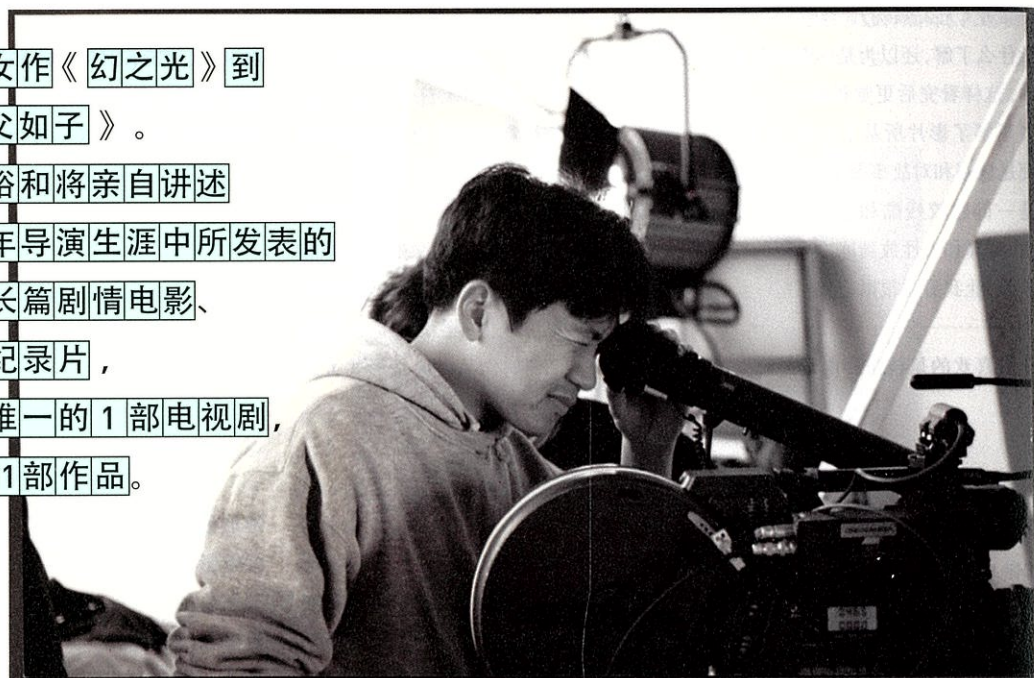
是枝裕和 / narrate

门间雄介 / text

林燕燕、崔明清 / translate

TV MAN UNION、Engine Film、FUJI TV、是枝裕和 / photo & picture courtesy

从处女作《幻之光》到
《如父如子》。
是枝裕和将亲自讲述
他20年导演生涯中所发表的
9部长篇剧情电影、
1部纪录片，
以及唯一的1部电视剧，
共计11部作品。

a.

1995

幻之光

在从事电视工作的同时，我也开始尝试电影策划。《无人知晓》的剧本就是在我27岁时创作的。当时我想以此作为处女作发表，联系了很多制片人。但是我作为一名电视台导演，毫无电影创作资历，最终无法如愿。我也因此认为要实现这一目标需要一段很长的时间。在这期间，我开始制作《NONFIX》，播出的第一集是《然而……在舍弃福利的时代》（しかし…福祉切り捨ての時代に），是有关水俣病诉讼担当的环境厅官员自杀的内容。我采访了这位失去丈夫的妻子，并最终帮助她摆脱悲伤情绪，积极面对生活，即所谓的重新振作。

a. 《幻之光》拍摄现场的是枝裕和
b. 《幻之光》剧照
©《幻之光》制作委员会 / TV MAN UNION, INC

在节目制作完毕后，我正以此为主题写作纪实文学时，TV MAN UNION 的制作人对我说“我们要创作一个剧本”，于是就把《幻之光》这本书交给了我。我很喜欢宫本辉先生，所以我在学生时代就读过这本书。当我再一次读到它时，发现这本书的内容非常振奋人心，于是欣然接受了这项工作。我便与当时完成了第一稿剧本的编剧一起开始进行剧本创作。我记得当时是1992年末1993年初。

实际上，我们是在影片的制作发行都没有谈妥，准备并不充分的情况下就开始拍摄了。当时我自信满满，只觉得这将会是一部有趣的电影。

但是在拍摄完毕后，影片的制作发行事宜依然没有敲定，这让我开始坐立不安了（笑）。后来，偶然认识了 cinequanon *（当时）的李凤宇先生，

把影片给他看过之后，他马上决定把影片作为年末即将开幕的CINE AMUSE 影院的开场影片进行公开发行，我这才终于松了口气。侯（孝贤）先生说威尼斯电影节不错，我就毫不犹豫地吧VHS（家用录像系统）录影带寄出，并获得了竞赛资格，真是非常幸运。

因为我当时非常喜欢亚洲电影，所以我并不是想制作日本电影，而是想制作亚洲电影。现在想想，大概是我很排斥日本电影的阴郁特性，以及有些土气的感觉，所以会有意识地避开这种特点。分镜头中的场景，是我模仿了侯孝贤电影中的特点，或是用上了从维克多·艾里斯、西奥·安哲罗普洛斯，以及卡拉克斯的宣传片中剪下的画面。尽管我达到了那种效果，但是现在看来它就像是热爱电影的学生完成的毕业论文一样，让我有点儿羞愧。

b.

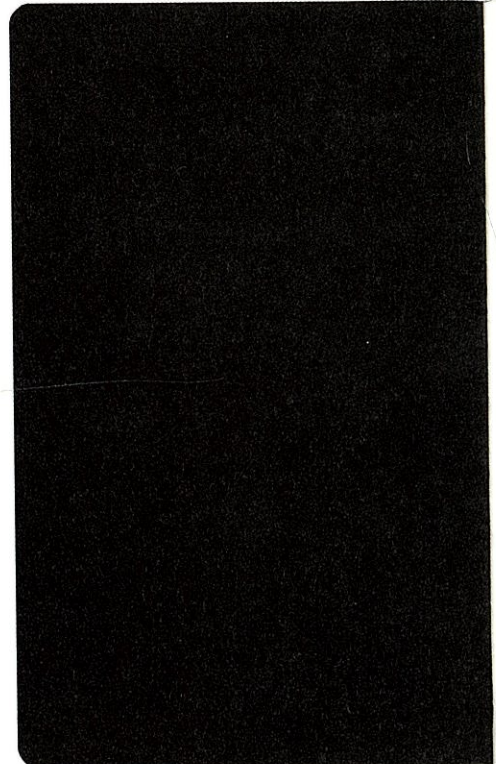
h.

2008

步履不停

这部作品创作于母亲过世不久。原本的故事大纲创作于2001年，是我孩提时候的故事。讲述了1969年的一个台风夜，一家人一起听《蓝色街灯下的横滨》(ブルーライトヨコハマ)。当我跟安田商量下一部作品想拍这个时，他犹豫地说道：“现在吗？”接着建议我，“要不等你到60岁左右的年纪再拍吧，那样比较好。”因此在拍完《花之武者》后我原计划是拍《空气人偶》的，角色都已设定完成。然而当时母亲的辞世让我又有了拍

摄这部影片的想法，所以就写出了《步履不停》的剧本。当我告诉安田无论如何也想先拍摄这部电影时，他只好说“既然导演执意这样也没办法”。于是电影在我的执念下开拍。这大概是迄今为止我拍过的电影中个人成分最为浓重的一部了，完全抛开了时代、世界等因素。大概是因为母亲的去世让我太悲伤了吧，我需要通过这样的形式来悼念她，否则无法翻篇。不是所有作品都要这样，但电影生涯中总还是需要有这样的作品。

歩いても歩いても
歩いても歩いても
歩いても歩いても

人生は いつもちよとだけ
間に合わない……
バズンで
主人公最後の叫び
「ATFの仲間と」で母が笑う。

i.

h. 《步履不停》剧照
“现在想来，《步履不停》是我对亡母的悼念。如何接受母亲去世的事实和思考，形成了电影。”
©2008《步履不停》制作委员会
导演·剧本·剪辑：
是枝裕和

i. 《步履不停》制作笔记第一页
标题下写着几行小字：人生路上，总是晚一步。在巴士里，主人公最后说出的一句话。“哪有这种事……”妻子说。

刚开始我担心会被别人评价说这样的作品算是电影吗？这部作品是最有诸如山田太一、向田邦子之类编剧作品的影子，也是最像电视剧的作品。如果不是有意识地按照电影来写，大概会自然变成如此，但最后，我还是觉得它可以成为一部电影。该片对我来说有着特殊的意义，实际拍摄也一气呵成。

正如当初预想的那样，听国外的销售代理说，电影确实很难被欧洲人理解。不过说实话，

这就是一部为自己而做的电影，所以我在票房上也不抱希望。但结果出人意料地还是有很多外国客人前来观赏。《无人知晓》的票房虽然也很高，但《步履不停》却是我传播最广的一部作品。关注脚下，虽然道路狭窄，但只要坚定不移地前行，不需要极力表达诸如对当世想法抑或是对仇恨的不满等思想，电影中表达的东西自然会传达到它应该传达到的人。这部作品也让我真真切切地感受到有所收获。

interview ..... 是枝裕和

“我喜欢被遗弃的孩子的故事。”

是枝裕和

电影导演。1962年出生于东京都练马区，1987年毕业于早稻田大学第一文学部，后进入电视制作公司TV MAN UNION。1995年，以改编自宫本辉同名小说的电影《幻之光》出道。2004年，电影《无人知晓》入围第57届戛纳国际电影节主竞赛单元，年仅14岁的主演柳乐优弥成为史上最年轻的戛纳国际电影节最佳男主角。2013年《如父如子》获得第66届戛纳国际电影节主竞赛单元评委会大奖。2014年4月，就任早稻田大学理工学院教授。2015年，电影《海街日记》再次入围戛纳国际电影节主竞赛单元。2016年5月，电影《比海更深》上映。

“同时代的侯孝贤，反而离我更近。”

知日 刚才你在课上给学生们看了《昭和的诞生》，为什么要挑这些纪录片？

是枝 这节课是通过鉴赏60年代日本电视草创期的15位电视导演的纪录片，看看他们在电视圈所做的工作。他们在与政府的对抗中，是溃败了吗？怎样溃败的？以此来观察60年代的状况。

知日 昭和是日本的一个非常关键的时期，从“二战”到战后经济腾飞，你怎么看待昭和年代呢？

是枝 我出生于1962年，我所经历的昭和年代，只有昭和后期的一半，战后复兴结束后、东京奥运会前夕，战后经济腾飞和学生运动时，我还是孩子，所以并没有太多的实际体验。在我的记忆里，我小时候的家庭是慢于日本经济成长的，祖父和父亲从台湾回归，错过了机会，导致完全落后于同时代的人，战后没有过得很富裕。

知日 你对于中国台湾有怎样的印象？

是枝 我并没有在台湾生活过，对我的父亲来说，在台湾的经历是他最好的时光，他青春时代都在台南度过，那里气候也很好。

知日 你曾经拍摄过侯孝贤和杨德昌的纪录片，这与你父亲在台湾的经历有关系吗？

是枝 没有必然关系，但是侯孝贤的《童年往事》是以台南为舞台的。

知日 侯孝贤是对你影响很深的一位导演，就你的了解，侯孝贤和杨德昌两位导演对日本导演的影响大吗？

是枝 80年代，我大学毕业时，正好是侯孝贤的《童年往事》《恋恋风尘》《悲情城市》，杨德昌的《恐怖分子》《牯岭街少年杀人事件》出现的时候，在那时我与他们相遇，这与我的父亲在台湾生活的经历是完全分开来的。他们的电影出类拔萃，我感

到他们作为亚洲导演，竟然能创作出如此优秀的作品。而当时在日本的同时代，并没有真正让我感到震撼的导演。当时我受他们的影响很大。

正好大陆的张艺谋、陈凯歌导演也相继出现，从80年代后半到90年代是一个非常火热的年代。我想当时受到影响的日本导演应该也有很多。

知日 之前你经常提到侯孝贤，但是比较少讲到杨德昌，你对他的电影是怎么看待的？

是枝 嗯……他的作品，很现代。描绘了一种人性的复杂性，比侯孝贤的表现方式要更具现代性。在年代上，杨德昌要比侯孝贤跟我还更近一些。《牯岭街少年杀人事件》真的很棒。

知日 确实。而且杨德昌拍的是完全同时代的事情，这是很困难的。“现代”是否是这个意思呢？

是枝 在八九十年代，杨德昌电影出现的时候，我就感到他描述的是与自己同时代的故事。而侯孝贤的厉害之处，我觉得是在八九十年代拍了那么多他少年、青春时代的记忆，对我来说完全是没有经历过的前一个时代。而在杨德昌去世后，他又将镜头转向了现在的台湾社会，以一种非常尖锐的视角。

知日 在中国大陆，你的作品非常受年轻人的喜爱，甚至有人将你比作小津安二郎，你有听到过类似的说法吗？

是枝 对于外国观众有这样的认识我大概也没办法，但我在拍电影的时候，从来没有考虑过小津。比如说，人的拍法，房间的构造、外观等与空间相关的部分，我是从成濑巳喜男那里学到更多。同时代的侯孝贤，反而离我更近。

前作《海街日记》的原作漫画带来了一种类似“轮回”的时间感，季节变幻，人事变化，转了一圈之后，下一代的故事接着继续。在日本的传统文化中也有这样的观念，比如鸭长明有“江河流去，潺潺不绝，后浪已不复为前浪”（行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず）。原作漫画

e. 早稻田大学是枝裕和研究室。

中的这种时间感，在小津的电影中也有类似的体现，比如《麦秋》《东京物语》，我抱着这样的观念去复习小津电影，体验其中贯穿着怎样的时间观念还是第一次。

被说与小津相似，可以说是最大的赞美了，能够得到这样的评价我也非常感激。**知日** 说到这个话题，也与我们的企划有联系，因为在《知日》特集中有一个隐藏的人物线，从创刊号的“奈良美智”到“太宰治”，我们下一本来想做小津，但因他太过经典，似乎很难超出读者的期待，于是首先想到了是枝导演。

“我的电影中最常出现的是小孩子和死去的人。”

知日 你在电影中对于家庭关系的表现似乎越来越多，这是自觉的吗？

是枝 确实是自觉的。不过从下一部电影开始会远离这个主题，想做不一样的类型。这10年来，我的父母亲去世，我自己成了父

亲，在家庭关系中，是经历激烈变化的10年，对于自己能够做一个怎样的父亲的思考也好，对去世的父母的思念也好，都是自己私人部分的关注点，所以拍摄了很多家庭剧。

知日 作为“作者导演”，你更欣赏库布里克式的导演，还是伯格曼式的导演？因为库布里克的电影似乎展现了不同的类型，而伯格曼似乎永远在探索一个主题。

是枝 其实伯格曼电影并非每次都拍摄一样的主题，我自己是更向往伯格曼的。虽然自己容易厌倦，想要拍各种类型，悬疑也想拍，喜剧也想拍。

知日 你是纪录片拍摄者出身，在电影中会有纪实的方法，在纪录片中也有自己的表达。

是枝 对我来说，纪录片并不是传达事实，而是拿着镜头的我进入一个状况中，拍摄我在那里看到的東西。拍下随着我和我的镜头的进入而发生变化的现实，才是纪录片。

知日 当时你拍摄《海街日记》的触动点是什么？

是枝 因为我非常喜欢吉田秋生的原作漫画。本来想要拍原创作品，但是吉田这部原作，刚刚读完第一卷，我就想把它做成电影，不想被别的导演抢走。后来细想，或许是因为我自己喜欢拍被遗弃的孩子的故事，《无人知晓》是如此，这部电影也是。被遗弃的孩子被同样被遗弃的姐姐捡到的故事，或许我就是被这一点吸引了。

知日 所以，你通常开始一部新电影的契机是什么？

是枝 这就多了。比如，在电视中看到一则感兴趣的新闻，然后开始调查；母亲去世，突然想拍摄一部关于母亲的电影等。

特集 步履不停，是枝裕和

西川美和

ワンダフルライフからの映画の夢

西川美和

从《下一站，天国》开始的电影梦

桑禾 / text

张艺、苏静 / interview

Debbie / photo

西川美和是一位导演，

同时也是一名作家。

从她的第一部电影起，

她就开始自编自导。

在 2006 年，她因作品《摇摆》(ゆれる)

摘得了日本电影蓝丝带奖最佳导演的桂冠，

同时也凭借此作品入围了第 20 届三岛由纪夫奖，

这样的殊荣在她之后的作品中依然实至名归。

电影，是西川美和的一个梦，

从毕业那年被是枝裕和拉入梦境的那一刻，

她就不曾从中苏醒过。

从零开始的 导演生涯

如果没有是枝裕和，现在的西川美和大概只是一个平凡的上班族。不得不说，人生际遇有时候就是这样的妙不可言，尽管西川在中学时期有过关于电影的梦想，但在大学学的却是美术史，毕业后又把简历都投进了电影公司。在无数次的落选后，她接到了电视制作公司 TV MAN UNION 的面试通知，而当时的面试官就是是枝裕和。虽然最后依然没有通过，但是在之后不久，她就接到了是枝导演的电话，“要是还想做电影的话，就再来我这儿面试一次吧。”近 20 年过去了，西川仍对是枝导演的话记忆犹新，那时的她兴奋得无以复

加。当时是枝正进行《下一站，天国》的拍摄，西川也加入了其中担任助理，那是 1998 年。

“这就是缘分吧，世间际遇都逃不过正好的时间点，刚好遇上就是缘分。”如今的西川这样解释自己的导演生涯。年少的她想过要拍电影，但在遇到是枝之前，她从未有过与电影拍摄相关的接触。在进入早稻田大学第一文学部专攻美术史时，西川坦言其实她也不清楚自己以后究竟要做什么，虽然学的是美术史，但她几乎都没怎么去认真上过课，反而是在社团的时间更多一些。最开始她加入了广告研究会，没多久就觉得与自己想做的相去甚远。于是在大二的时候加入了写真部，这确实是她经过思考后的决定，“因为没能进到电影社团，而摄影的话自己一个人就能完

a. 西川美和导演电影《摇摆》的剧照，小田切让、香川照之主演。

©2006《摇摆》制作委员会

b. 2009 年，西川美和凭借电影《亲爱的医生》获得旬报十佳第一名，蓝丝带奖最佳导演奖、艺术选奖新人奖。

©2009《亲爱的医生》制作委员会

c. 西川美和导演电影《永远的托词》(The long excuse: 『永い言い訳』) 剧照，本木雅弘主演。这部电影除了在日本，也将在中国香港、中国台湾、韩国等地上映。

©2016《永远的托词》制作委员会

成，胶卷也不是很贵，而且在哪儿都可以进行”，她也曾想过以后就以拍写真为生。可是渐渐地，西川开始感到自己并不适合摄影，比如她始终不知道如何判定作品的好坏，而且摄影的意

义在于用镜头下的世界代替语言去表达，而她喜欢语言的表达，也就是在那个时候，她选择坚持完成曾经的梦想，不是说一定要成为导演，但想在有关电影的道路上一路走下去。

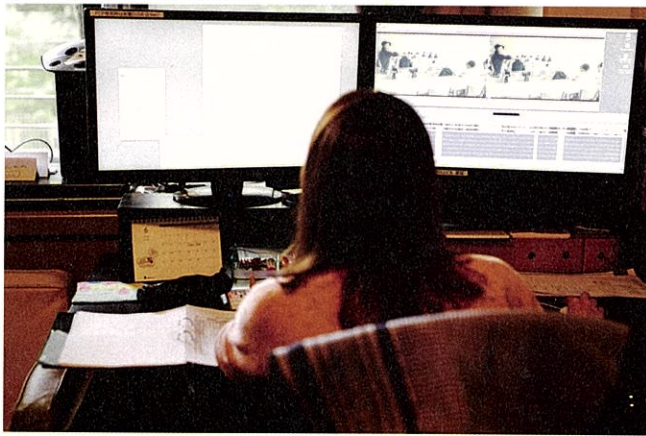
西川最后的坚持有了回报。因为那个电话，是枝成了她在电影道路上的引路人。如果当初没有是枝，也许现在的她就没有机会去尝试自己创

作，拍自己的电影。在是枝之后的电影里，很多都有西川的参与。在大学“不务正业”积淀出的文学素养和学识让西川有了讲故事的基础；在有关电影的很多想法上，她也会和是枝探讨；在做着助理导演的另一面，是枝也会帮西川在拍摄她自己的电影时牵线搭桥；而她崭露头角的第一部电影的制片人，就是是枝裕和。

o.

p.

q.

o. 充满家庭气息的工作室内，墙上贴着项目进度表。
p. 在制作间工作中的制作者。
q. 另一间用于会客的房间内，窗台上陈列着导演们的获奖奖杯。
r. 工作室桌上厚厚

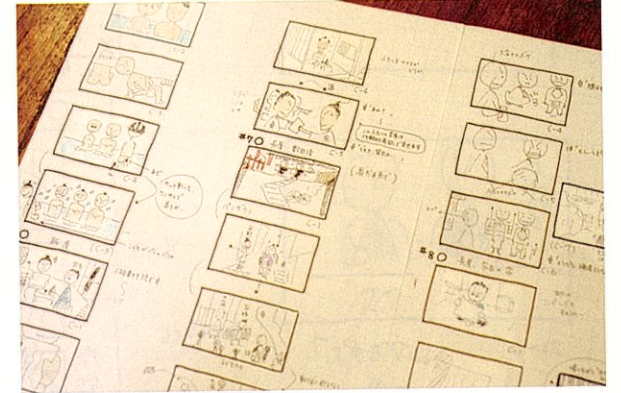
的一摞剧本、分镜画等资料。
s. 《海街日记》摄影稿，封面上盖着镰仓藤泽站的纪念印章。
t. 《花之武者》分镜画。
u. 《比海更深》剧本。
v. 《无人知晓》剧本。

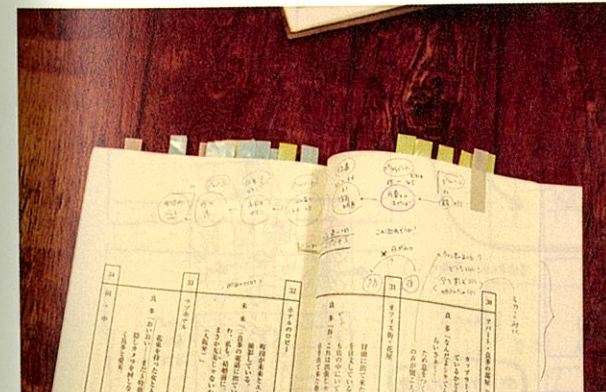
r.

s.

t.

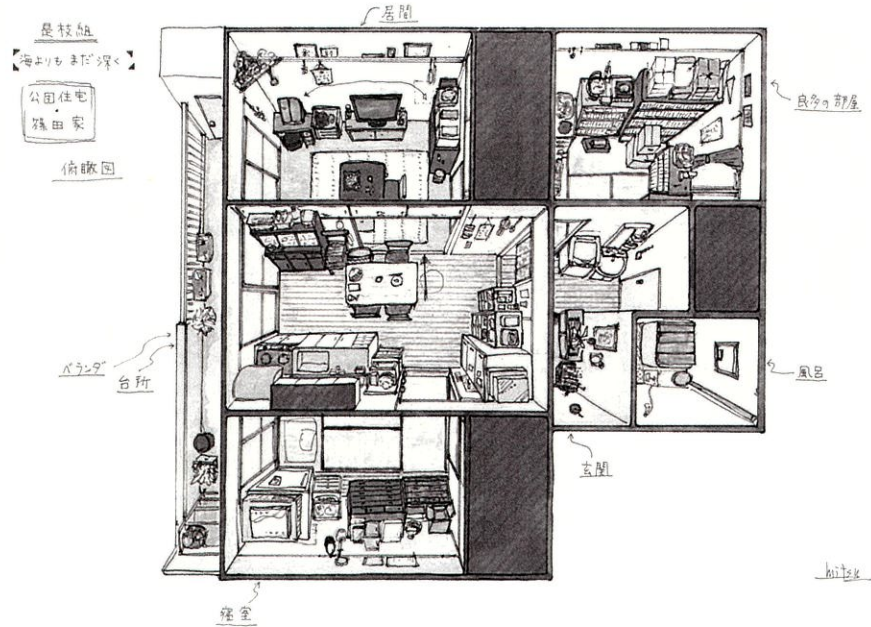
u.

v.

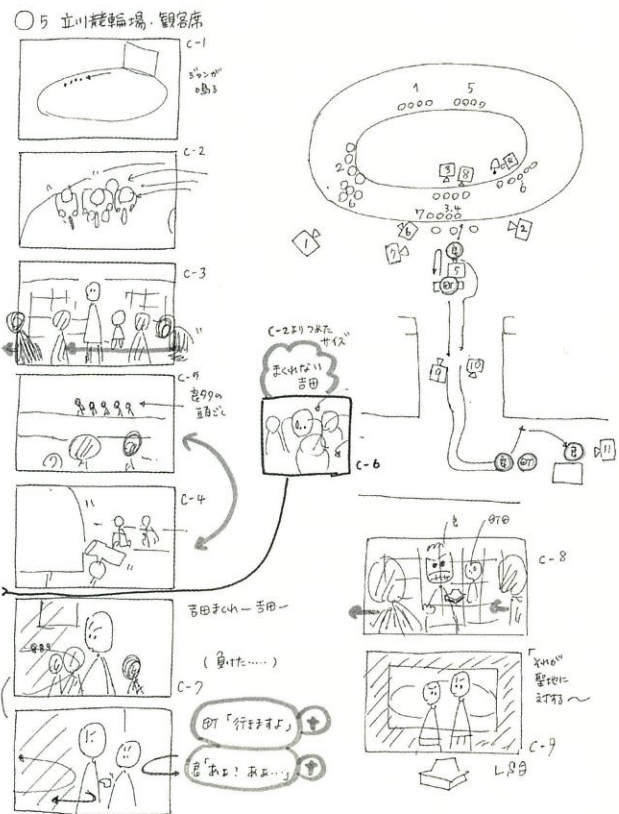
y.

w.

x.

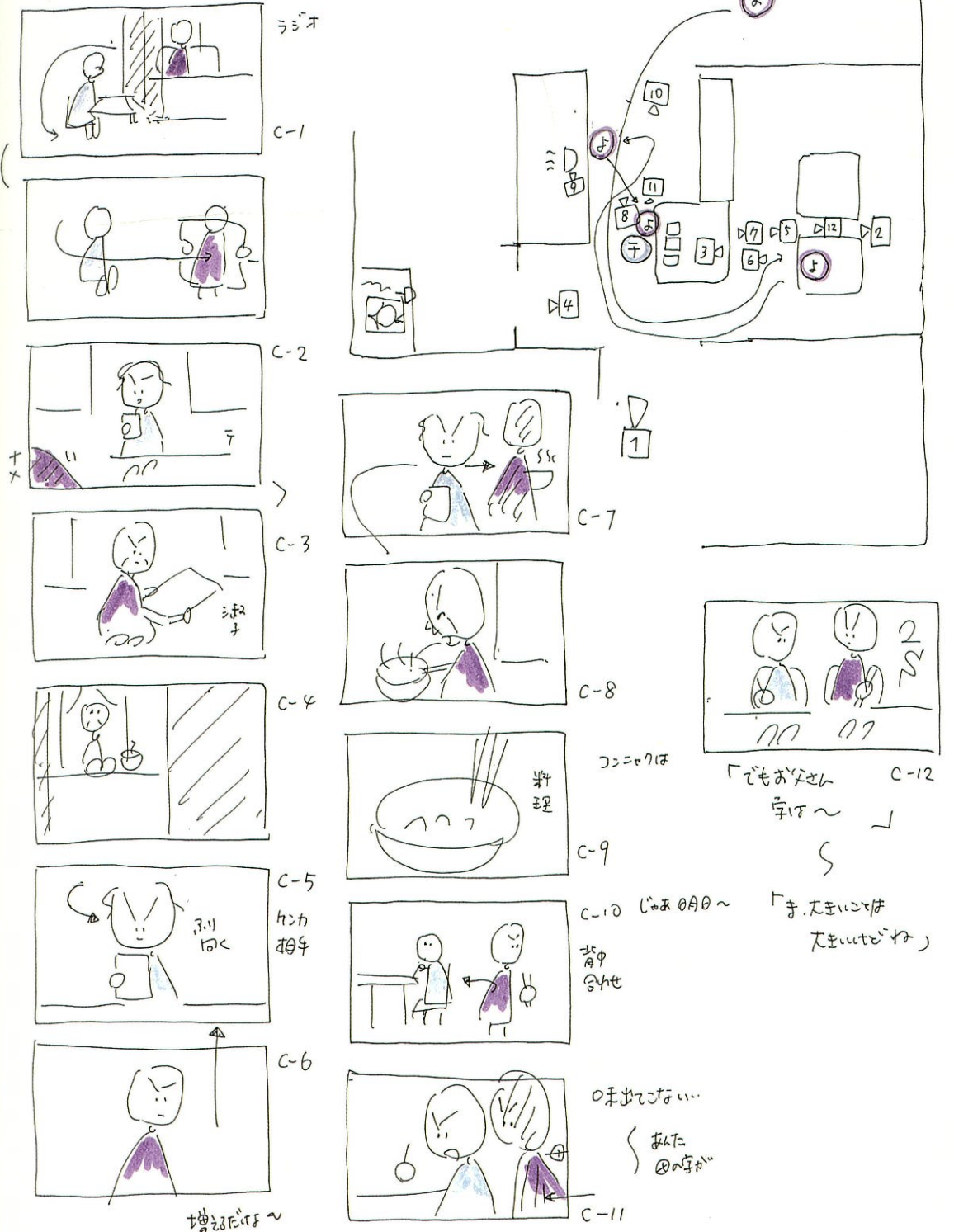
5月14日(水)

w. 以是枝裕和儿时生活的团地为背景的《比海更深》中，团地住宅的设计图。
 x. 《比海更深》5月14日拍摄草图

立川竞技场、看台
 y. 《比海更深》5月17日(周六)拍摄草图
 团地、厨房

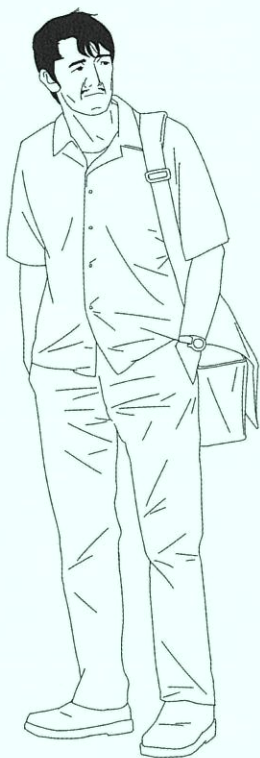
○1 团地、台所

阿部宽

《步履不停》
《奇迹》
《回我的家》
《比海更深》

阿部宽 1964 年出生于横滨市，因 189cm 的身高和肤色黝黑、浓眉大眼的“浓颜”，常被误以为是混血儿，被称为“不用化妆就能演外国人”。1987 年的电影《时髦小姐来了》(はいからさんが通る)是他的电影处女作。初期他的演员之路并不顺遂，1995 年起出演多部时代剧，2000 年与仲間由纪惠共同出演电视剧《圈套》(トリック)后才被认可。2006 年他主演《不能结婚的男人》(結婚できない男)，以此剧获第 50 届日剧学院奖最佳男主角奖。2012 年，以电影《罗马浴场》(テルマエ・ロマエ)获日本电影学院奖最佳男主角奖。

在谈及为何会选用阿部宽出演《步履不停》的主角——与自己有很多相似之处的横山良多时，是枝裕和表示：“包括我在内，现在四十几岁这年纪的男人真的是很没用吧。光是自己的事情就力不从心。我周围也有许多过得乱七八糟的人。高大的阿部宽来演出这个没出息的小男人，真能给人一种‘这么高大却这么没用啊’的感觉呢。实际上，当他进入日式房间的布景时，由于身高太高大真的很不协调。站起来就会被横梁挡到，躺在榻榻米上也是好大一个。只要他一动，饰演

姐姐的 YOU 就会抱怨‘太高大啦’。但也正因如此，良多内心的纠葛和他待在老家的不自在感都贴切地表现出来了。男性观众看完会有共鸣。”

小田切让

《空气人偶》
《奇迹》

小田切让 1976 年出生于冈山县津山市，其妻为演员香椎由宇。小田切让是单亲家庭，小时候母亲常将他寄放在电影院，因而从小接触电影，以电影导演为志愿。高知大学理学部退学后一个人来到了美国加利福尼亚州立大学弗雷斯诺分校。1999 年，以舞台剧《Dream Of Passion》出道。2003 年出演黑泽清编导的电影《光明的未来》(アカリイミライ)，获得日本电影专业大奖最佳男主角奖。虽曾演出黄金档电视剧，但小田切让表示自己对主演黄金档时段的电视剧没有兴趣，对题材是否有兴趣才是考量的首要因素。

小田切让在影片《空气人偶》中饰演人偶师，这是一部讲述充气娃娃与人的羁绊的电影。为了拍摄，是枝裕和还亲自到充气娃娃制造工厂参观，在那里遇见了一位很有趣的人偶师。在修补娃娃的脸时，能看出“这个孩子很受珍惜呢”“这个孩子被粗鲁对待过呢”，虽然身为工匠却会想一些很哲学的问题：“这么说来娃娃也是有情感的，会不会后悔在这世上诞生呢？”因为对这位师傅大为感动，小田切让的台词多来源于他的话。如果没有遇到这位师傅，也许就没有小田切让的角色了。

在《奇迹》中他与是枝导演再度合作，小田切让扮演两兄弟的父亲，是一个没有稳定工作的音乐人，离异后带着弟弟居住在福冈。和《步履不停》一样，这个角色也被认为没出息很窝囊，但他在片中却对孩子说：“世间也需要没用的东西。如果一切事物都必须有其意义，会让人喘不过气。”

长泽雅美

《奇迹》
《海街日记》

长泽雅美 1987 年出生于静冈县磐田市，父亲长泽和明是原日本国家足球队的中场。2000 年，12 岁的长泽雅美参加了由东宝主办的第五届东宝灰姑娘选拔赛。从 35 153 位参赛者中脱颖而出，成为史上最年轻的获奖者，此后踏入日本艺能界。2004 年，借着《在世界中心呼唤爱》(世界の中心で、愛をさけぶ)一片获得日本奥斯卡金像奖和蓝丝带奖最佳女配角奖。2005 年主演电视剧《龙樱》(ドラゴン桜)，2007 年主演电视剧《求婚大作战》(プロポーズ大作戦)，成为日本一线女星。

在《奇迹》中，长泽雅美饰演哥哥航一的老师，在《海街日记》中则扮演爱喝酒爱泡帅哥的二姐佳乃。论及跟是枝裕和导演合作的感觉，长泽雅美说：“在拍《奇迹》的时候，我就感觉到导演认可的是演员在充分熟悉台词和动作后，忽然卸下负担自然出演的那一瞬间。是枝导演原来就不会将演员本身并不具备的某种特性强加到演员身上。他会充分调动每个人身上不同的个性和优点。我从中获益良多。”

对于佳乃这一角色，长泽雅美说：“根据我的理解，二姐

在家中是气氛的调动者，她比大姐更能平衡家庭成员间的关系。虽说如此，但我本来就不属于会主动跟人搭话的类型，所以我觉得自己这次相当努力。我之后是‘跟着现场的感觉走’，没有一个劲儿地在脑子里构想，而是留心现场的氛围，尽可能地和家人姐妹融为一体。”

福山雅治

《如父如子》

福山雅治 1969 年出生于长崎市，是歌手、演员、摄影师。高中毕业后，为了追求音乐梦想独自来到东京，1988 年参加经纪公司 Amuse 的“10 部电影主角选拔”活动出道。1990 年发行首张原创单曲《追忆的雨》(追忆の雨の中)，之后多张单曲破百万销量。20 世纪 90 年代后，多次担任朝日电视台的奥运会专任摄影师，出版了数本摄影作品。2007 年主演侦探剧《神探伽利略》，获日剧学院奖最佳男主角奖。2011 年，唱片累计销售突破 2 000 万，并且成为日本 SOLO 男歌手唱片销量榜第一位。2015 年，与演员吹石一惠结婚。

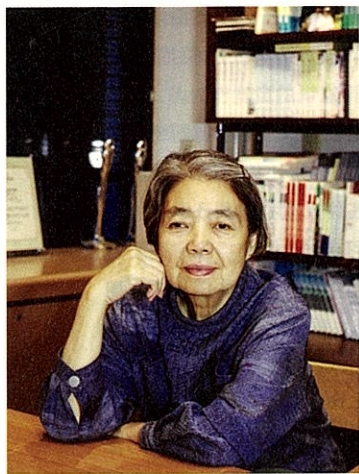
是枝裕和专注于描绘家庭生活，《如父如子》也是因为女儿诞生后，自己忙于工作，孩子与自己生分而得来的灵感。主演父亲的福山雅治却既没有做父亲的经验，儿时家庭也并不和睦。福山的父亲沉迷赌博终日不回家，家里只靠母亲打零工维持生计。17 岁时父亲去世，来参加葬礼的只有父亲那群牌友。因此他坦言：“我没当过父亲，因此得到这个父亲的角色时，我有些担心。但是是枝裕和告诉我这是一个男人学习当父亲的故事，而我也用这个方式掌握我的角色。电影的主题是，

大人跟小孩儿一样，也在成长。”谈及家庭时他说：“我绝对没有憎恨过我的父亲，但是，身边确实也没有幸福家庭的例子。”虽然之前从没合作过，福山雅治却是是枝裕和的粉丝。是枝裕和回顾时说：“福山先生说想当导演创造出来的世界中的一个人。虽然我自己也不是一个可以那么能干地处理很多事情的人，但是我希望借由和福山先生这样的人的邂逅，对自己的作品有所改变。”

interview..... 树木希林

“人应该有所畏惧。”

树木希林

演员。1943年1月15日生于东京，本名内田启子，旧姓中谷。旧艺名悠木千帆，丈夫是摇滚歌手内田裕也，女儿内田也哉子是演员本木雅弘的妻子。1961年进入文学座附属演剧研究所展开演艺生涯，通过《寺内贯太郎一家》《MU》《MU一族》等电视剧为观众熟知。2008年，获得紫绶褒章。2013年，凭借《东京铁塔：老妈和我，有时还有老爸》和《我的母亲手记》两次获得日本电影学院奖最佳女主角奖。从《步履不停》开始参与的是枝裕和的电影，随后合作了《奇迹》《如父如子》《海街日记》《比海更深》。

知日 您成为演员的契机是什么呢？

树木 偶然。走到哪儿算哪儿，什么想法也没有。从学校出来之后，立刻就进入剧团了。

知日 本来想从事的职业是什么呢？

树木 我年轻时的时代，并不是年轻人知道自己想做什么的年代。60年代，正好是安保斗争的时代，安田讲堂事件*发生，在那个时代出社会，并没有什么想做的事情。

知日 在您的演艺生涯中，您出演了很多电视剧、电影、广告，其中您最喜欢的工作是什么呢？

树木 最喜欢拍广告了。因为可以在很短的时间内拍完。我是很懒的人。

知日 拍摄《寺内贯太郎一家》时您才30岁，却出演了一个老太太，试镜时的场景您还记得吗？

树木 什么角色都行，所以自己定了，没有参加试镜。演老太太的话，不用动就可以，也不用说太多话，不用记台词。

知日 但是您因为这个角色，一下子成名了，当时的心情是怎样的？

树木 结果反而多了很多工作，变得很忙。

知日 您将自己之前的艺名“悠木千帆”卖掉了，换成了现在的名字，为什么把自己的名字卖掉呢？

树木 因为我之前的名字很有名。卖掉后，换成了现在的名字，《寺内贯太郎一家》的导演久世光彦，因为不认识这个名字，还让人把我叫回去。但是名字卖掉了也没办法了。其实，名字叫什么都可以吧。

知日 您现在的名字有什么特别的意义吗？

树木 我就拿了一本字典，一直翻看，念“き”(ki)的字我看到最多，树(ki)、木(ki)、希(ki)、林(rin)，这样组成名字不是还不错吗？

知日 2000年以后，您在《东京铁塔》《我的母亲手记》里出演了很多母亲的角色，您喜欢演母亲的角色吗？

树木 因为没有别的女性角色，只有母亲

的角色来找我。没有喜欢，也没有讨厌。

知日 这时候也没有想要演出的角色吗？

树木 什么都没有。

知日 2008年您首次出演了是枝裕和导演的作品《步履不停》，是枝导演是在什么时候找到您的呢？

树木 大概是10年前吧。

知日 此前看过导演的作品吗？

树木 没有。但是决定演出之后，看了《无人知晓》。

知日 看后有怎样的印象和感受呢？

树木 觉得很震撼。那么多小孩子，都演得非常好。演母亲的YOU也好，柳乐君也好。据说没有给小孩子们剧本，这也很让我震惊。而且柳乐君年仅14岁，就获得了戛纳国际电影节的影帝，并且是在没有剧本的情况下，觉得真的很厉害。当时就感到：“导演真的很有办法。”

知日 您知道导演是以自己的母亲的形象来构思电影剧本的吗？

树木 并不知道。但是看到这个角色，导演问我“怎么样？”，当时立刻就觉得很不错。

知日 与是枝导演合作了几部电影之后，对导演的印象是什么呢？

树木 导演在选择这个人出演这个角色时，肯定是有道理的，觉得会顺利。只要角色穿上服装，在拍摄现场，这个角色就能成立。

知日 这是是枝导演和别的导演相比，最大的特点吗？

树木 他会给成人演员脚本，演员必须记熟，但是在小孩子的角色上面，真的很有办法。

知日 您在演《步履不停》时，有怎样的感受呢？

树木 我就是照着导演给的脚本的指示，让我做什么，我就做什么而已。

知日 现场导演对您说得最多的是什么？

树木 现场几乎什么也没说。看脚本就都明白了，似乎谁来演都能演好。

知日 对您来说，导演是怎样的存在呢？

树木 能够与导演相遇是很幸运，也很有魅力的一件事。

知日 如果作为一个观众，您最喜欢是枝的哪一部作品呢？

树木 还是最初看的那一部《无人知晓》吧。自己没有出现，同时觉得拍得非常好。

知日 如果在自己出演的作品中选呢？

树木 很难选……大概因为自己不是因为喜欢才成为女演员的，也没有那种希望大家都来看我的想法。

知日 之后还会继续出演是枝导演的电影吗？

树木 我想要结束了。在《比海更深》里面的出演已经足够了，想要把这个位置给其他人了。

知日 已经满足了。

树木 没错。

知日 那关于之后的电影与工作，您有怎样的安排和考虑？

树木 没有想要做这个，或者演那个的想法了。但是如果有人跟我说，这个剧本不错，不试试吗？虽然想拒绝，但可能还是会出演。

知日 电影之外也不想再参与什么了吗？

树木 嗯，已经是休息的状态了，在家里也是放空的。不知道其他73岁的女演员是怎么想的，我的话，想把工作放下了。但是，也并不会向外界宣告说，自己休息了。所以有觉得不错的工作，也许还会做，但是绝对没有那种自己还想要做什么的感觉了。

知日 现在一定还有很多工作邀约吧。

树木 邀约是有，但是总觉得更适合自己的，而不是我。

知日 和出演对象是否有关呢？

树木 也会有吧。但那不是我关心的问题。想合作的人，几乎都不在人世了。

知日 您近年还出演了河濑直美导演的作品。您怎么看待她的作品呢？

树木 她的电影有自己独特的世界，我在

其中做好一个食材就好了。导演希望我这次成为蓝色或者灰色，我就成为那样，不会有我自己的主张。

知日 与河濑直美导演的合作中，有什么印象深刻的事情吗？

树木 她用感觉来传达，而不是用具体的东西。或许跟不同的人会达不成默契。但是，和她非常默契的人也有。如果没有理解到河濑导演想表达的东西的话，会很难受。简单来说，她如果觉得不合适，就算在中途，也会放弃。这样也很好。人物在台词中的存在方式，人的表现方式都是非常魅力的。

知日 您的表演总是不着痕迹，又恰到好处。在您看来，所谓“演技的天才”是存在的吗？

树木 我在看其他演员的时候，觉得他们有非常优秀的时候，但绝对的优秀还没有见过。曾经会觉得那个人那个时期演得很棒啊，也常常感叹。我觉得对演技来说，在有定式的演出形态上，努力是有用的，比如歌舞伎等，天然的演技我觉得还是先天的影响更大吧。

知日 自己同时代的演员中，有没有您特别欣赏的演员？

树木 没有觉得一个演员一直都是好的，只是觉得他的这个时期还不错，我自己也是一样，一直都很棒的演员在我看来是没有的。年轻的时候闪闪发光，上了年纪之后，很难一直保持。

知日 您在自己的演技中有特别在意的部分吗？

树木 一点都没有。我很少在电视剧里面演出很主要的角色，但是演出配角的时候，虽然只是演出一点，也必须自己创造出角色的人生。在演主角的时候，因为戏份很多，脚本中都写好了，所以演员会更轻松。但是配角却必须将没有写在剧本上的那个角色的人生表现出来，有时候会不小心演过头。在是枝导演的电影里，剧本都交代得非常清楚，所以非常轻松。

知日 在《步履不停》和《比海更深》中，都和阿部宽有过合作，您怎么评价他的演技呢？

树木 我只是在枝的电影里面和他共演，可以说只认识“良太”这一角色，虽然不

了解他别的侧面，但仅从这里就能感受到他的魅力了。

知日 与阿部相比，在《东京铁塔》中合作的小田切让和《我的母亲手记》中的役所广司您如何评价呢？

树木 役所广司的演技非常灵活，他非常理解所要出演的角色，不管是哪个角色，都能非常迅速地进入。小田切让也非常灵活，很有魅力，轻松自然。这也是所有有魅力的演员的特点。

知日 您和本木雅弘先生会交流工作上的事情吗？

树木 我们两家人，他们住楼上，我们住楼下，但是几乎不见面，也没有机会见面，他也时常去国外，交流很少。

知日 本木雅弘在《入殓师》中的表演也非常精彩，您觉得怎样？能告诉我们他私下是怎样的人吗？

树木 我觉得很生硬啊(笑)。但是在这部作品中他一直在揣摩，因为很想出演，也有他自己想要表达的东西。他私下是个很阴郁的人，我从来没见过他捧腹大笑的样子。所以，我觉得《入殓师》中的那个人物和他表现出来的人物是有区别的。导演泷田洋二郎是按照大众的趣味在指导，如果按照本木本人的偏好来演的话，估计会和现在大家看到的不一样。好在电影成功了。

不过，在他有了三个孩子之后，他的人生丰富了很多，看着孩子们的脸也会笑了(笑)。

知日 如果人生重来一次，您会选择怎样的人生呢？

树木 我不想再生一次。我觉得人生很充实了。

知日 有这样一种说法，人生是靠两种东西驱动的，一种是恐惧，一种是爱，您觉得自己是哪一种？

树木 我的话，哪一种都行，我并不是靠恐惧，也不只是靠爱活着，所以没有办法选择。

知日 您有信仰或者信念吗？

树木 一般人所认为的欲望，我渐渐没有了。让自己的灵魂更成熟，净化干净，可以说是我的信念吧。

NINE MASTERS

私を作った9人のテレビ人・映画人

NINE MASTERS

打造出我的9名电视人·电影人

是枝裕和 / narrate

门间雄介 / text

崔明清 / translate

刘佩佩 / illustrate

在电视黄金时代
绽放异彩的编剧、演员。
活跃于国际大舞台的
电影导演。
一直想要合作的
女演员。
身为导演、编剧的
是枝先生
将为我们讲述
影响他的9位
电视、电影人。
从电视到电影，
探明他的本源。

山田太一
编剧、小说家

于1934年出生。曾在松竹师从木下惠介，1965年开始独立创作。20世纪70年代创作的《各自的秋天》(それぞれの秋)、《男人们的旅途》(男たちの旅路)、《岸边的相册》(岸辺のアルバム)深受好评，1983年开始创作的《参差不齐的苹果们》(ふそろいの林檎たち)系列人气很高。凭借小说《遭遇异人的夏天》(異人たちとの夏)获得山本周五郎奖。

初中和高中时代，我看过的《伤痕天使》(傷だらけの天使)、《我们的旅途》(俺たちの旅)和《前略母亲大人》(前略おふくろ様)等让我对电视剧开始着迷。我最初比较感兴趣的是仓本聪先生。在上大学的时候，剧本集《仓本聪全集》开始发售，我读得爱不释手。同一时期其他编剧的剧本集也以剧本文学的形式开始出版，在看过山田太一先生和向田邦子女士所写的剧本之后，我的志向也从小说家变为了编剧。

学生时代里我所写的剧本都是在模仿仓本聪先生。但是，移居到北海道

之后的仓本聪先生，大概是在别处寻找到了在东京所失去的东西，他开始从外侧来对我们进行批判的描写。另一方面，山田先生的许多作品里所呈现的伦理观是只在“当下”追求乌托邦。我个人更喜欢置身于被否定的一方当中。大概是想从停留在当下的作家身上体会到共鸣吧，所以现在我在写作时，作为参考一次次重读最多的便是山田先生的作品。

我很喜欢山田先生那种在平淡无奇的市井生活中寻找故事的视角。大学时代看过的《制造回忆》(思い出づ

くり)讲述的是正处在结婚适龄期的三个白领的故事，那是崭新的设置主人公的手法——无论是人物设定还是三人这个人数——原来主人公还可以这么设置啊，真的让我大吃一惊。当时的竞争节目是《来自北国》(北の国から)，那时的人们还为该看哪个节目而苦恼来着，但是我却是毫不犹豫地选择了《制造回忆》(笑)。在那之后开始播放的《早春速写本》(早春スケッチブック)和《制造回忆》这两部电视剧对我来说是很难忘的经历。

遇到山田先生的剧本后，我开始想成为编剧。

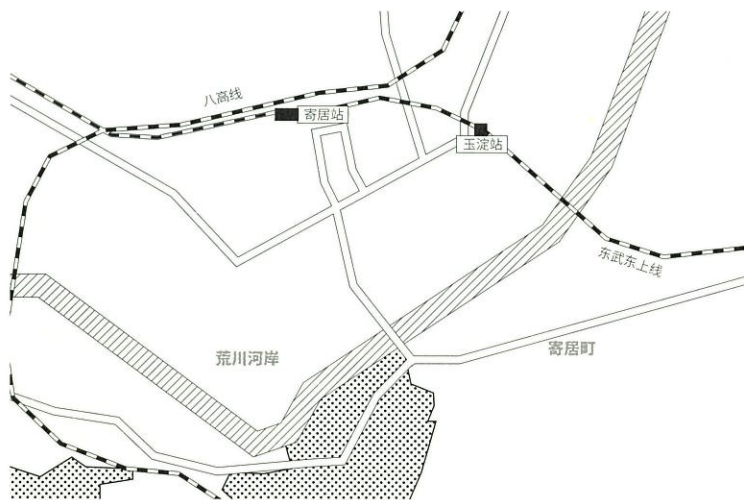
《如父如子》

〒 埼玉县大里郡
寄居町藤田
🚗 荒川河岸

埼玉县寄居町 荒川河岸

这部电影中一个异常美好的段落，是两个家庭聚会，在郊外野餐。两个截然不同的家庭在这一刻终于变得和谐，双方各拿出相机来合影留念。身边只有静悄悄流淌的河水，异常搭调，而且电影的海报也是在这里拍摄，充满了怀旧与平和的气息。影片的这一取景地是位于埼玉县寄居町的荒川河岸，又叫作かわせみ (kawasemi) 河原。在东京都通勤圈不断开发扩大的背景下，这里是难得的一块生态宝地。缓缓流淌的小溪和宽阔的浅滩为露营、钓鱼和烧烤都提供了很便利的环境，因此吸引许多市民夏季到这里野餐，是不可多得的休闲胜地。

〒 群马县前桥市住吉町1丁目15-9
🚗 距中央前桥站步行约12分钟

前桥市住吉町电器店 TSUTAYA 商店

影片中斋木一家五口人居住在破旧的电器行里面，一间小屋子显得过于局促，也没有充足的物质保障，但父子俩却亲密无间，打打闹闹，其乐融融。影片中斋木父子在小浴缸里一起洗澡的场景，一家人聚在一起争抢着夹菜的场景都让人觉得温暖。位于前桥市住吉町的这间电器店，外墙上画着五颜六色的彩虹和气球涂鸦，充满了童趣，与影片中斋木一家轻松而又欢快的氛围相得益彰，相信看过这部电影的人都不会忘记这间独特的小房子。而出生于群马县前桥市的副导演兼重淳助在接受采访时表明，“TSUTAYA 商店压倒性的存在感是吸引是枝裕和导演的决定性因素”。

