

知

it is JAPAN

日

知日 MOO K

茶嶋龙 / 主編

43

风靡日本的大河剧究竟是什么？一本了解！
大河ドラマとは？一冊完全ガイド！

一起看大河剧吧！

を元ましよう

大河ドラマ見よう!

一起看大河剧吧!

大河剧自1963年诞生之初,便着眼于以“人”的角度来展现广阔的历史。如今已走过50多年的大河剧,故事发生背景从平安时代到平成时代,跨越10多个世纪。在历史的大帷幕下,“人”的情感与能量喷薄而出,荡气回肠,直击人心。

关于历史与“剧”

战国时代的群雄厮杀、德川幕府的权势与阴谋、近代化路程的艰难探索,大河剧自然是忠于“史实”这个维度的。剧中对于历史情境的还原、细致的考究历来也有口皆碑。花与茶、琴与棋、仪态与语法、衣裳与礼乐,如此等等,演员在这般贴切的环境中演出,本身既完成了与历史的“亲密交流”,也使得人们观看剧时更加自然流畅。以史实为基础,戏剧化的改编增加了艺术张力,大河剧准确把握了“有用却无趣”和“有趣却无理”之间的平衡点,“有趣又有用”,就是大河剧极受欢迎的迷人特质。

关于人与人生

大河剧所讲述的,是“人”的历史。自古英雄为佳话,大河剧却不仅仅局限于描绘诸如织田信长、丰臣秀吉、德川家康等豪杰的对决与兴衰。悲情人物如真田信繁,浪漫情怀如坂本龙马,风华绝代如川上贞奴,忠诚可靠如新选组浪士,腹黑恶女如日野富子,这些人物也是大河剧主角的重要构成。而对于具体人物的描绘,在不同的剧中也有着不同的角度,同时随着考证资料不断充实,人物形象也会随之发生变化。

《新选组!》2004年
Illustration: 勃勃

近藤勇を局長、
京都守護職下の
警備組織として
知られる新選組。

以近藤勇为局长,闻名天下的京都
守护职下属的警备组织新选组。

关于永远值得推崇的精神

小到情与爱,大至义与忠,大河剧所提倡的精神,是坚持,是热血,是勇气,是使命感与担当意识,是全心全意付出而不自知不自得。这当然是剧情的需要,但对于很多观众而言,在生活的不同阶段,他们也被剧中的人物所激励着。无论笑与泪,生活总要向前。

不如,约个周末,一起看大河剧吧!

《知日》编辑部

电视台《再见了妈妈》(1976)等电视剧,他将自己在这些作品中积累的经验全部应用在了《黄金的日子》中。《黄金的日子》是一部比较特别的作品,城山三郎的小说创作和市川森一的剧本改编是同步进行的,这也是NHK历史上第一部演绎庶民生活的大河剧,成为NHK改革的一次成功尝试。1984年,市川森一又开始了第二部大河剧《山河燃烧》的剧本工作。

1982年,编剧富川元文接手大河剧《山顶的群像》,这是他进入编剧领域的第4年。这一年,富川元文32岁。和之前大河剧的英雄史观不同,富川将情节的设定集中在了突出赤穗浪士并不完美的人性方面。小泉今日子和药丸裕英等明星的加入,也开创了日本杰尼斯事务所的偶像们出演NHK大河剧的先河。富川在《山顶的群像》放送之后广受好评,成为日本颇受关注的编剧。

21世纪最耀眼的编剧们:

宫藤官九郎
三谷幸喜
田渊久美子

进入21世纪,由于观众对历史题材本身的兴趣度下降,现代娱乐方式增多导致传统观影方式没落等多方面的原因,大河剧的收视率出现了下滑的趋势,NHK需要更加符合现代观众审美观的作品。由此,以三谷幸喜、田渊久美子等为代表,作品充满现代人意识风格的编剧成为NHK大河剧新的创作主力。而2019年的大河剧由创作了《流星之绊》(2008)、《海女》(2013)、《对不起青春》(2014)及《宽松世代又如何》(2016)等人气作品的编剧宫藤官九郎负责,题目确定为《飞快跑~东京奥运故事~》,演绎日本第一代奥运人逐梦的伟大旅途。编剧们鲜明的个人风格和对历史的新颖把握,为NHK大河剧注入新的能量。

不论是2004年播出的讲述新选组历史沉浮的《新选组!》,还是刚刚过去的2016年播出的话题作品《真田丸》,都是没有原作小说,直接由编剧三谷幸喜创作的大河剧作品。三谷最大的特点就是,他会让观众忘记自己是在看一部历史电视剧。他作品里的人物,不论是英雄还是伟人,总会让人感叹:“对对对,生活中真的有这样的人!”将剧情与现实相融合,是三谷幸喜的创作哲学。

“我从小就喜欢看大河剧,也是托大河剧的福,我喜欢上了历史。后来,我成为编剧,开始负责电视剧剧本的写作,那时候就想,自己哪一天也能亲自写一部大河剧就好了。我一直带着这种愿望,直到2004年担任当年NHK大河剧的编剧。”三谷幸喜这样阐述了自己与NHK大河剧的“年少之缘”。他认为,像大河剧那样,在一个相当长的周期内讲述一个故事才是电视剧的正道,而电视剧的魅力就在于它能够保证方方面面的“连贯性”。所以,当三谷真的开始负责大河剧的剧本时,一以贯之成了他的要求。此外,三谷的“连贯性”也体现在不同历史题材的电视剧创作中。在所有的历史剧中,他都不以俯瞰的视角描绘时代和置身其中的人们,虽然创作者和观众们都知道他们的最终命运,剧中的人物们却都完全不知道自己的明天,只是努力生活着。三谷说:“看

b.

c.

b. 宫藤官九郎
Kudo Kankuro
1970年生于日本宫城县栗原市,本名宫藤俊一郎,编剧,演员,音乐人,导演。凭借《木更津猫眼》等作品成为知名编剧,2017年凭作品《宽松世代又如何》获得日本第67届艺术选文部科学大臣奖。
c. 三谷幸喜
Mitani Kouki
1961年生于日本东京,剧作家,编剧,演员,电影导演。1989

年开始负责富士电视台深夜剧《果然还是喜欢猫》剧本,翌年操刀《想要孩子啊》剧本,在电视剧圈受到瞩目。代表作有《古畑任三郎》(1994)、《奇迹餐厅》(1995)、《了不起的亡灵》(2011)等。2004年和2016年,分别负责了NHK大河剧《新选组!》和《真田丸》的编剧工作。他的作品诙谐幽默,呈现出鲜明的喜剧风格。

大河剧的时候,会觉得自己将和主人公一起度过一年的时光。现在我变成了大河剧的创作者,这种心情也没有变化,我想和他们一起走过他们的人生。”大概因为这种代入感和亲切感,三谷塑造人物时,总是希望能够展现出“在那个时代的那些人身上的生命力”。

在确定2004年度大河剧主题为京都守护职下的警备组织“新选组”之前,三谷幸喜从NHK拿到了许多候选选题,但最终确定要写新选组,则是因为三谷幸喜希望找到“代入感”——“我并不得统帅数千家臣的大名的所思所想,而新选组近藤勇出自破落小道场的平民世界,对我而言要亲切得多。新选组的时代也不是那么遥远,和我写作《新选组!》剧本时的处境类似。”

三谷幸喜联想到自己为发扬剧团而辛苦奔走的日子,也将近藤勇等新选组的成员想象成20世纪中叶为了自己的“剧团”新选组能够名扬四方而战斗的勇士们。

把近藤勇塑造为新选组的主角也颇费了三谷一番苦心。自从20世纪60年代司马辽太郎的作品《燃烧吧!剑》与观众见面,在之后的数年里,只要提到新选组,大家的第一反应就是土方岁三。但是,近藤勇也具备足以担当主角的非常丰富的性格特质,领袖魅力和骄傲自大在他身上共存,最难得的是在幕末乱世,他不同于许多审时度势的人在混乱中移信易主,近藤勇和新选组有些“顽固不化”,他们像是站在时代反面的人,始终坚持自己注定失败的政见。这些特质使得

特集 一起看大河剧吧!

歴史に興味を持ってもらうための 入り口として、考証の仕事を位置 づけています

为大家打开历史兴趣的大门，
就是考证的立足点

小林遥步 / interview & text

葛蓓蓓 / translation

陈雪璐、卢君意、李欣蔚 / illustration

黄莉 / photo

NHK 大河剧作为主要以某段历史时期或是历史人物为中心创作的电视剧，能否在制作中完成对特定时代的再现是非常重要的。跨越千百年的时间，如何还原和重现当年的社会风貌、重大历史事件，乃至人们的衣食住行、言谈举止，不仅需要编剧以及剧组工作人员的努力，更需要诸多历史专家的意见。我们可以在每部大河剧的演职人员介绍中看到长长的专家名单，其分类更是十分细致，从总体的历史时代到具体的建筑、军事，甚至不同藩国的方言，都有相关专家的考证和指导。各个考证的侧重不同，结合起来，才成就了观众们在电视机里看到的严谨的大河剧。

a. 真田氏城郭遗址
复原图
b. 三笠号

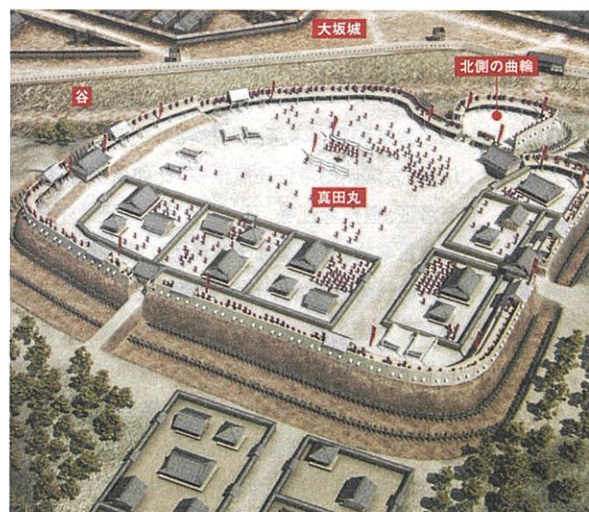
建筑 & 军事考证： 大河剧中的防御与出击

小到房间，大到城邦，一切建筑都为了给人以庇护。在电视剧中作为背景的建筑也许只是一晃而过，却需要细致地还原和再造，这就需要建筑或城郭考证专家的帮忙了。

《真田丸》在拍摄前，需要对与真田家有关的建筑进行还原，其中，尤以“真田丸”为重。抹去“真田家如同一艘在战国乱世中飘摇的小船”这种更具浪漫色彩的象征意义，“真田丸”的本意是指真田家在大坂城南面建造的“出丸”。“真田丸”作为前哨基地，在抵抗德川大军、保卫大坂城中起到了关键作用，但冬之阵后被丰臣家拆除（这也导致了后来德川军攻破大坂城，真田信繁战死）。还原“真田丸”的工作就由千田嘉博教授负责。千田教授对真田家的历史了解甚多，也是日本城郭学界的权威，在全国都进行过城郭遗址的挖掘考察工作。

历史上，真田丸能够完美抵御德川军，靠的是完备的防御工事：在入口处开设一条小路引诱敌兵，之后集中火力将敌人消灭；宽40米、深10米的广阔空地，使得敌人在火绳枪的射击中无所遁形；射击堡垒分为“櫓”和“铁炮狭间”两层，可上下同时狙击；“逆茂木”（弥生时代开始使用的防御方法，指插在地上的锐利树枝）和“乱杭”（参差排列的尖桩）作为外围屏障；落石攻击敌人。为了将这些工事还原出来，千田教授首先根据《大坂冬之阵图屏风》等史料，和剧组工作人员一起制作出真田丸的基地效果图，然后，剧组在拍摄基地修建了当时的工事，不论是瞭望台还是兵舍，都根据历史记载做了最大程度的还原。

如果说建筑考证还原的是“被动防御”部分的话，“主动进攻”的部分就不得不提军事考证了。大河剧的“主动进攻”主要分为两类：人对人的格斗被称为“杀阵”，归为武术指导的范畴，主要由著名杀阵师林

a.

邦史朗负责，在拍摄现场对演员进行指导；还有一类是军事战争，如《坂上之云》表现的就是实打实的近代军事战争。《坂上之云》的军事考证非常细致，由四位专家负责：陆军军事考证专家平间洋一和菊田慎典，海军军事考证专家寺田近雄和原刚。四人是日本自卫队的资深军官或防卫厅研究学家，对陆军和海军的历史了如指掌。剧组对北洋舰队访日、日俄旅顺战役等，都做了详细的还原。有了大量资料支持，剧组甚至还还原了当年的主力战舰三笠号。军事考证下面还细分出了军服考证和军装考证，分别由柳生悦子和平山晋负责，通过一部剧，观众们可以了解到明治时代日本多种多样的军服变迁。

b.

其他题字欣赏

- 1 1964 《赤穂浪士》题字担当不明
- 2 1967 《三姐妹》题字担当不明
- 3 1968 《龙马来了》题字担当不明
- 4 1969 《天与地》题字担当不明
- 5 1970 《最后的枞树》题字担当不明
- 6 1971 《春之坂道》山冈庄八题字
- 7 1974 《胜海舟》题字担当不明
- 8 1975 《元禄太平记》题字担当不明
- 9 1976 《风与云与虹》题字担当不明
- 10 1977 《花神》题字担当不明
- 11 1978 《黄金的日子》题字担当不明
- 12 1979 《草燃》题字担当不明
- 13 1981 《女太阁记》题字担当不明
- 14 2002 《利家与松~加贺百万石物语~》竹山洋题字
- 15 2006 《功名十字路》Dan Kyoko 题字
- 16 2012 《平清盛》金泽翔子题字
- 17 2014 《军师官兵卫》福田祥洲题字
- 18 2015 《花燃》国重友美题字
- 19 2016 《真田丸》拔土秀平题字

2 三姉妹
1 赤穂浪士
3 竜馬が
中の人

7 勝海舟
4 天と地
6 春の坂道

5 雄略
残存は
た
9 虹と
雲と
風と

11 墓
目
8 元禄太平記
10 花神

14 利家
あつ
加賀百万石物語
17 軍師官兵衛
19 真田丸
おんな
太閤記

18 花燃中
功名が
15 平
12 草
燃える
16 清盛

特集 一起看大河剧吧!

从奸臣到忠臣：
大河剧中的“石田三成”

黑骏马 / text

勃勃 / illustration

大河剧的主人公通常是历史主流叙事中较有争议的人物，
剧本往往从不同于以往的角度对其进行新的诠释。

正因为这样，大河剧的编剧们不拘泥于固定的人设，

而是留意学术界的进展，这也使剧中人物的形象

随着时代的变迁而变化。从早期作品中的

井伊直弼、原田甲斐、平将门、柳泽吉保、

北条政子、足利尊氏、日野富子，

到近年的北条时宗、山内一丰、

平清盛、黑田官兵卫等，莫不如是。

井伊直弼的屡兴大狱、镇压政敌，

被理解为别有苦心、忠于职守；

仙台藩内乱当事人原田甲斐，

伪君子的形象下是

牺牲自家保全主家的忠臣；

《新·平家物语》中跋扈的平清盛，

被视为开展海外贸易、

推动日本商业立国的先驱；

足利尊氏原本被定性为

背叛天子的逆臣，

在大河剧中却被解读成迫不得已

为结束乱世而背负骂名的

武家栋梁……

a.
《黄金的日子》
近藤正臣饰石田三成

事实上，以上人物在大河剧中的出场次数终究较为有限。在这些“绘像”之中，最能以小见大，体现大河剧与时俱进的，反倒是一些配角，其中尤其不能不提“石田三成”这一人物。

石田三成虽然至今尚未作为主角在大河剧中登场过，但出场率并不低，是格外有分量的配角。截至目前，“石田三成”已先后在《太阁记》《国盗物语》《黄金的日子》《女太阁记》《德川家康》《独眼龙政宗》《春日局》《秀吉》《葵 德川三代》《利家与松~加贺百万石物语~》《功名十字路》《天地人》《江~公主们的战国~》《军师官兵卫》《真田丸》中有过15次出场。

又因为近代考古学对三成遗骨的调查，发现他是一位鼻梁挺拔、身材修长的男子，所以不但影视剧经常选择俊男帅哥饰演三成，该人物还在《战国BASARA》《战国无双》《太阁立志传》《信长之野望》《信喵之野望》等游戏中以美男子的形象登场，再加上小说界层出不穷的创作，使它在日本和中国的观众中颇具人气，女粉丝尤多。

众所周知，历史上的石田三成是丰臣氏的家臣，德川家康的对手。家康篡夺丰臣氏的天下后，于江户时代对三成的形象进行了抹黑，将其描述成祸乱朝纲的小人。直至德川幕府垮台后才有学者为其正名。

于是，观众们也可以从大河剧中发现一些类似的规律。早期饰演石田三成的演员，如石坂浩二、奥田瑛二、近藤正臣、鹿贺丈史、伊武雅刀、宅麻伸等，有的面恶，有的常演反派；而近年来的三成，逐渐由真田广之、江守彻、小栗旬、中村桥之助、加藤刚、原田龙二、荻原圣人、田中圭等正面形象居多或气质亦正亦邪的演员来出演。由此隐约可见，石田三成在日本人心目中的形象变迁。

当然，即便是江户时代，也依然有像家康的孙子——德川光圀这样的少数派对三成另眼相看。《葵 德川三代》中，中村梅雀饰演的德川光圀这样评价三成：“我祖父自有其立场，但三成也有他的正义，我祖父称三成是逆贼，然而在三成眼里，逆贼是我祖父，他这么想没什么不对。”历史是胜利者书写的，胜者的史料被当成传家宝保存至今，而败者的史料则被视为祸水，在销毁后湮没无闻。”

如今流行的石田三成的形象，就源于德川光

圀、司马辽太郎等人的理解。他被描述为一位足智多谋、颇具行政才华的文吏，性格高傲、孤芳自赏、直言不讳，属于缺乏人望的孤臣。在秀吉死后，其他家臣纷纷抛弃丰臣家的世态炎凉之下，他是为数不多的忠于主家的臣子，最终壮志未酬，以身殉道。正如日本和中国对于诸葛孔明的推崇，后世观众将自身欣赏的“明知不可为而为之”“壮志未酬身先死”等悲剧美学也寄托在了三成的身上。

回到大河剧，今天这种“失败的英雄”的先声，就现今存有影像的作品而言，一般认为始于《黄金的日子》。这一版的三成由近藤正臣先生饰演，摆脱了以往其他影视剧中的奸臣形象。他与男主角吕宋助左卫门是挚友，因为这位朋友的正直、上司丰臣秀吉的独裁而左右为难，乃至在助左卫门触怒秀吉时，倾力保全友人的性命。在壬辰战争期间，他与坚持侵略朝鲜的加藤清正、福島正则对立，主张停战，减少无谓的牺牲。此外，与其他影视剧中三成促成千利休之死的情节相反的是，这一版的三成面有难色，内心并不赞成，显露出善良的一面。

从此之后，三成的人物形象经历了反复，仍有些作品描绘他的拨弄是非、冷酷无情、揽权怙势，例如《女太阁记》《德川家康》。还有的作品，演绎了三成与主母淀殿（茶茶）的暧昧传闻。例如，在《独眼龙政宗》里，奥田瑛二饰演的三成，脸瘦唇薄，阴鸷乖戾，一脸奸臣模样。他为淀殿的美貌所迷惑，甚至有狂吻主母手背之举，两个人为丰臣家的命运渲染上一层不吉利的氛围。在《秀吉》里，真田广之出演的三成被淀殿身穿红色西洋服饰的美艳折服，为其效命并与家康水火不容，即使秀吉临终前再三叮嘱他要与之和睦相处，他也只是阳奉阴违。在《利家与松~加贺百万石物语~》里，原田龙二的三成戏份不多，本作对他的定性是本性不坏，但刚愎自用、眼界狭隘。本剧还借用旁人的台词，暗示其与淀殿有着不可描述的关系。总之，在这几部大河剧中，三成更多是一种耗尽丰臣家运数的存在。

进入21世纪，大河剧总体上有意抛弃这类小说家言，强化三成在《黄金的日子》中的忠臣形象，试图接近历史上真实的人物。就这样，我们看到了许多不同于以往、更为感人的“石田三成”。

在《葵 德川三代》中，江守彻先生的三成算

特集 一起看大河剧吧!

坂の上の雲：日本の近代化に命を捧げた者たちの熱き生涯

坂上之云：为日本近代化奉献一生的热血男儿们

小林通步 / text

坂上之云博物馆、松山市立子规纪念馆 / photo

刘佩佩 / illustration

2009年11月29日, NHK 开始了一部特殊剧集的播放。

它被定位成“21 世纪特殊大河剧”,

得到了 NHK 大力打造, 也受到了空前的关注。

这部剧有一个非常有象征性的名字——坂上之云(坂の上の雲)。

“坂上之云”的意思是“沿着山坡爬升的云”,

这用来形容明治时代的日本十分合适。

《坂上之云》开篇第一句话即是“一个着实很小的国家,

正在迎来它的开化期”,

从中不难看出作者司马辽太郎

对明治时代的定位。

《坂上之云》作为司马辽太郎的代表作之一, 以 19 世纪末 20 世纪初的世界为背景, 主要讲述了明治时代出身于松山藩的两兄弟秋山好古与秋山真之, 以及文学家正冈子规的故事。主角的个人奋斗与明治日本的崛起相结合, 谱写了充满希望的明治史诗。故事的前半部还原了历史上三位主人公的求学历程, 他们的成长成为明治时代日本陆军、海军, 以及文学界发展的缩影。

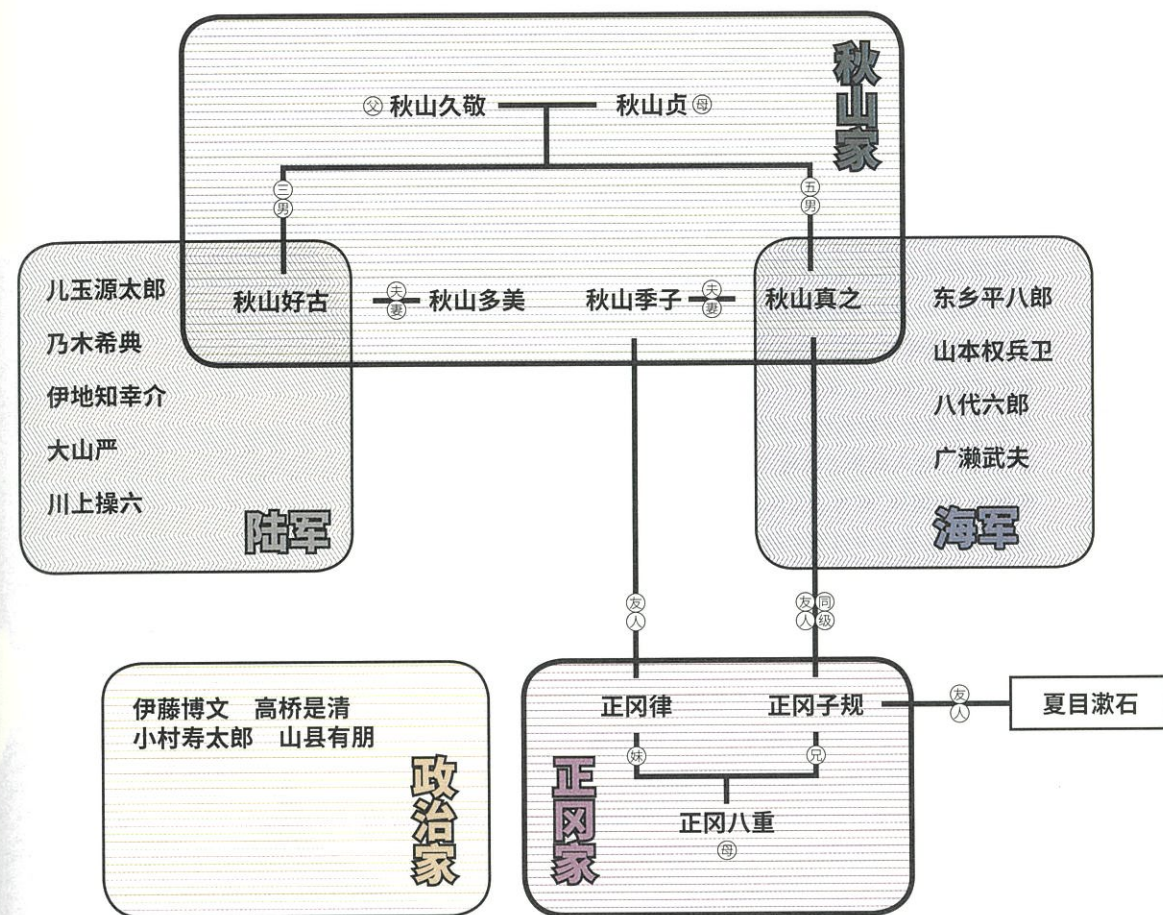
电视剧的后半部分, 特别是正冈子规去世后, 就集中在了与秋山兄弟二人渊源颇深的日俄战争的描述上。在激战完结篇(第 19—26 集)中, 联合舰队在日俄旅顺战役中失败, 战事陷入胶着, 真之将 203 高地作为观测点, 主张炮击旅顺

港的俄国舰队, 但是陆军坚持要正面攻击旅顺要塞, 最终失败, 联合舰队也迎来了最后的大决战。另一方面, 哥哥好古也率领骑兵团 3 000 士兵, 与俄国陆军展开战斗。司马辽太郎试图通过作品, 探索日俄战争的全貌。

文武双全: 对秋山好古、秋山真之和 正冈子规的塑造

司马辽太郎在《坂上之云》中, 着重刻画了陆军秋山好古、海军秋山真之及文学家正冈子规。

秋山兄弟坚定而忠诚, 他们从温饱难求的下

a.
《坂上之云》人物关系图

层子弟, 一步步努力, 成为运筹帷幄的军中精英, 他们的故事伴随着明治时代特有的“乐天精神”, 是热血的奋斗史。以秋山真之为例, 秋山真之作为日本海军的代表, 以第一名的成绩从日本海军学校毕业后进入海军服役, 为日本战胜俄国海军以及日本海军的现代化起到了重要作用, 后升任海军中将。

另一方面, 正冈子规的故事同样令人潸然泪下。作为一个缠绵于病榻、在剧集中期就去世了的人物, 正冈子规从懦弱到刚勇, 发生了巨大的变化。特别是他在病榻上依然坚持创作, 不断追求文学的成就, 如同军人在战场上浴血奋战一

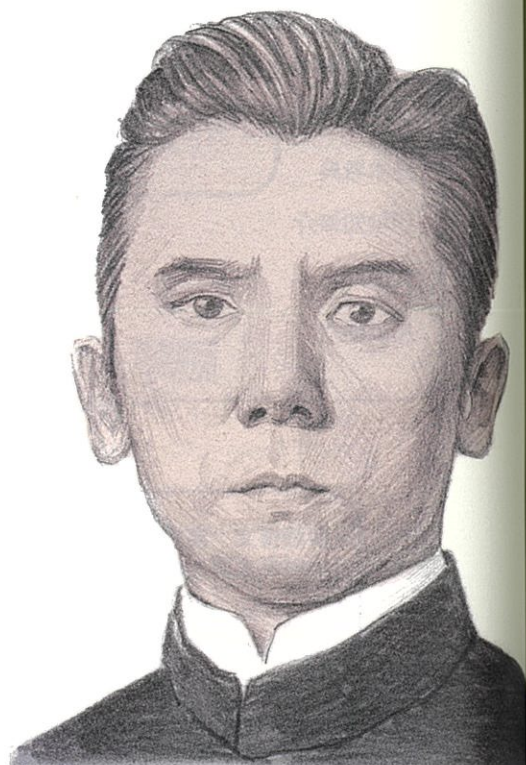
样, 极富感染力, 也暗合了热血的本质。

三个主人公的成长经历各异, 各有自己独特的个性, 但都融入了统一的历史进程中, 最终殊途同归。他们愿意为国家献出一切, 在明治时代的风云变幻中寻找生命的意义和价值, 带有极强的英雄主义色彩。《坂上之云》也将关于明治日本的大历史转化为该时代背景下三个主人公的成长史, 从个人角度对国家民族进行诠释。

同时, 如此安排主人公, 两武一文, 文武双全, 也能折射出明治时代的均衡发展, 从日本历史发展的纵向比较来看, 这与昭和时代的军国主义倾向形成了鲜明的对比。

秋山好古 (1859—1930) “日本骑兵之父”

秋山好古(阿部宽饰)创立了日本骑兵队,然而他的际遇,实属偶然。安政六年(1859),好古生于伊予松山藩,成了秋山家的三男。他进入藩校明教馆初等部的养成舍上学,成绩优异,但是秋山家贫穷,好古只得边在浴池帮忙边学习。他先在大阪师范学校,后又进入位于东京的陆军士官学校骑兵科学习。明治十六年(1883),已成为日本陆军骑兵中尉的秋山好古作为日本军重点培养对象,进入陆军大学校,毕业后自费前往法国留学。回国后,好古成为马术教官,后来,作为骑兵大队长参与中日甲午战争,成为当时的驻屯司令官,和袁世凯的交情深厚。明治三十七年(1904),他迎来了日俄战争。虽然日本骑兵彼时依然力量薄弱,秋山好古却带领部队在黑沟台会战中以一抵十,取得了奇迹般的胜利。战后,载誉归国的秋山好古成为陆军教育总监,这是军队最高级干部之一。退役后,他还是回到故乡松山藩,成了北予中学的校长。虽然一辈子戎马征战,秋山好古却非常讨厌军人。他对福泽谕吉的主张深感共鸣,并禁止自己的孩子参军。

秋山真之 (1868—1918) 日本海海战中帮助联合舰队 取胜的日本海军首脑

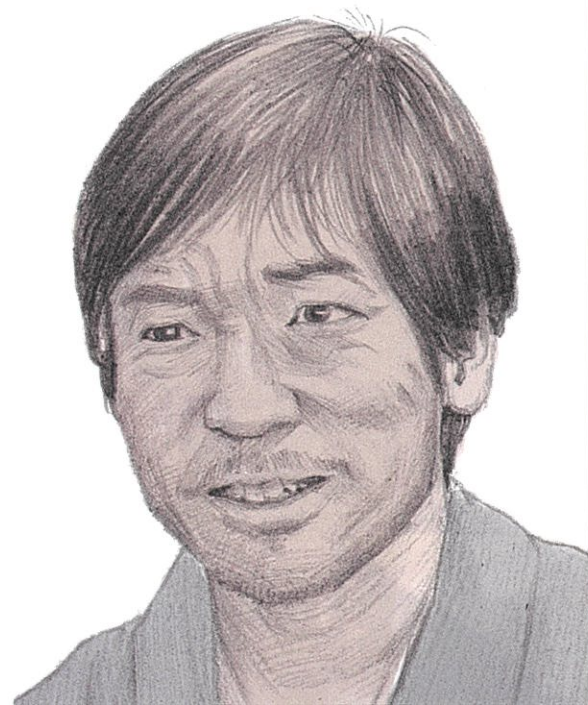
秋山真之(本木雅弘饰)生于庆应四年(1868),是松山藩秋山家的五男。从小被哥哥好古督促学习,真之却不像同学正冈子规那么懂事,常常让母亲头痛。1883年,应哥哥好古的邀请,真之也追随正冈子规去了东京,并考入东京大学预备门专攻文学。然而只靠陆军中尉的哥哥微薄的薪水,是无法完成学业的,无奈之下,真之从东大退学,进入海

军兵学校。子规继续文学之路,真之和他的友情却没有改变。秋山真之以第一名的成绩从学校毕业,搭乘巡洋舰“筑紫号”参加了中日甲午战争,后来,他被选作海外派遣士官前往美国。归国后,真之和子规重逢,他被困于病榻却依然坚持俳句创作的子规感动。后来,真之在东乡平八郎手下工作,作为作战参谋登上了“三笠号”,展开了与俄国旅顺船队的战斗。在美国期间,他的战略才能得到不断提高。1905年5月27日,“信浓丸号”巡洋舰发现敌情,东京大本营火速派出旗舰“三笠号”出击,这就是有名的“今日天清波浪高”(本日天気晴朗ナレドモ波高し),但事实与传说不同,海军因为天晴反而无法奇袭,最后的胜利依靠的是扫荡。日本海海战中,秋山真之被誉为“天才”,他的《海战要务令》和《海军基本战术》成了日本海军界的“圣经”。虽然真之在“一战”中看到了技术进步,意识到了自己战略的不足,但未来得及改革,就因病去世,生命永远停在了50岁。

正冈子规 (1867—1902) 对日本近代文学产生巨大影响的 早逝的俳句名家

庆应三年(1867),正冈子规(香川照之饰)生于松山藩,本名正冈常规。父亲早亡,子规7岁开始跟随自己的外公,松山藩儒学者大原关山学习汉学。明治十三年(1880),他进入松山中学,成了秋山真之的同学。明治十六年(1883),他从松山退学,去了东京。子规拿到了故乡的奖学金,进入东京大学预备门学习文学,立志革新俳句。他特别喜欢棒球,据说日语里有关棒球的不少术语都是沿用了他的翻译。可是明治二十二年(1889),子规首次咯血,联想到“杜鹃啼血”的典故,他把自己的名字改为“子规”。第二年,子规进入东大哲学系学习,后转入国文科,这其实反映了当时青年的普遍想法。与身份等级制度固定的江户时代不同,明治是但凡有才能者均可成为博士或大臣

的辉煌时代,谁都抱着伟大的梦想,子规也不例外。之后,子规从东大退学,成了日本新闻社的编辑,继续自己的文学创作。后来,中日甲午战争打响,好古、真之前往战场,子规也当了随军记者。战后归国途中,他再次咯血,拖着虚弱的身体,回了故乡。子规把俳句分类当作自己的终身事业,明治三十一年(1898),他发表了《致歌者之书》,成为和歌改革的先声,死前,他还边与病魔斗争,边写作《墨汁一滴》《仰卧漫录》等。明治三十五年(1902),正冈子规病逝,年仅35岁。

関ヶ原の戦：戦国時代に一番長い日

关原之战：日本战国史上最长的一天

鬼君 / text

刘慧慧 / illustration

在大河剧 50 多年的播放历程中，

许多日本历史上经典的战斗、战役以及战争

都有过影视化的重现与演绎，

比如武家崛起时的保元之乱、源平合战（《平清盛》《义经》等），

近代日本崛起后的日俄战争（《坂上之云》），

以及太平洋战争（《山河燃烧》）等。

受游戏及收视率等因素的影响，

战国时代逐渐成为大河剧选材的主流。

说起战国时代著名的战斗、战役、战争，

众多大河剧粉丝都能娓娓道来，

比如桶狭间合战、本能寺之变、大坂之战等。

而在这些当中，最为大河剧粉丝津津乐道的影视化重现，

毫无疑问是《葵 德川三代》（以下简称《葵》）中的关原之战。

作为对日本历史举足轻重的一场战役，关原之战在战国题材的大河剧中的出现次数仅次于本能寺之变。到目前为止，涉及战国时代的大河剧总共 25 部，其中涉及本能寺之变的有 15 部，涉及关原之战的有 12 部。那么，除了《葵》之外，其他 11 部大河剧是如何演绎关原之战的？鬼君在此稍作梳理。

最早一部涉及关原之战的大河剧是《春之坂道》。遗憾的是，这部剧只留下了最后一集的录像，因此，关原之战当时是如何被演绎的，便无从查证了。

现存最早的关原之战影像出现在《黄金的日子》里。从影像中，我们可以发现早期大河剧中对日本武将的行头并未形成如今的定式。举个例子，石田三成在关原之战中并未头戴乱发兜。这一设定在后面的几部大河剧（《女太阁记》《德川家康》等）中依旧存在，直到《葵》才发生变化。

关于关原之战的演绎，不同的大河剧随着主角立场的不同，亦有着各自的变化，比如《德川家康》中的关原之战主要表现家康对人性人心的掌握；《天地人》中的关原之战着力刻画石田三成失败垂成的悲壮感；《春日局》中，稻叶正成是主角

春日局的丈夫，因此此剧对关原之战的演绎着重于小早川秀秋阵营内部的摇摆；又比如《利家与松~加贺百万石物语~》《真田丸》等，由于跟主角的关联并不大，关原之战便基本一带而过了。

在这些大河剧中，为何是《葵》中的关原之战被奉为圭臬呢？原因之一是视角相对客观，尽管旁白是家康公的孙子——德川光圀，但是《葵》对东西两军都能一视同仁，不偏不倚。三成的忠义或家康的野望都在《葵》中得到了全面展现。之二是叙事性强，层层推进，扣人心弦。所谓“战争戏”不能一味只有“打”与“杀”，如何在战争戏中写人物也是一门学问。三度执笔大河剧的詹姆斯·三木，在关原之战中对德川家康与石田三成的塑造足显其功力深厚。之三是场面的魄力，无论是场面调度、镜头使用等，《葵》中的关原之战都可以说是可圈可点。一个最直观的证据就是在《葵》之后的大河剧或是历史纪录片中，但凡涉及关原之战的，基本都会使用《葵》中的镜头。那么，《葵》是如何具体演绎“日本战国史上最长的一天”的呢？

作为纪念关原之战 400 周年的作品，《葵》在第 1 集、第 11 集至第 12 集中都有关原之战的呈现。第 1 集中，关原之战的时长为 49 分 45 秒，第 11 集至第 12 集中关原之战的时长为 56 分 27 秒。尽管大体素材相当，但是出于对情节完整性等各方面的考虑，文中是以《葵》第 11 集至第 12 集中的关原之战为例来说明的。

大凡战争题材的影视作品，场面的呈现与气氛的渲染无疑是极其关键的因素。无论是战前的两军对垒、战时的激烈搏杀，还是战后的死伤枕藉，《葵》都力争还原战争的真实性。下面，笔者将从镜头、声音、道具三个方面来分析一下。

首先，鬼君用“三成军队”“战后关原”等例子来看看《葵》中镜头的使用。为了表现三成军队的严整有法，《葵》运用了四个镜头来刻画。第一个镜头中，主体对象是三成“一大一不大吉”的旗印。这个镜头一方面向观众交代地点（前一个镜头的地点是家康在桃配山的本阵），另一方面也与最后西军战败时旗印倒地的镜头相呼应。紧接着，第二个镜头是一个大全景的镜头，呈现三成军队所处的具体环境。第三个镜头则向观众展现了三成军队的列阵态势。《葵》剧组运用了侧移的手法来拍摄这一全景镜头。在一段长达 20 秒

的镜头里，观众可以非常清楚地感受到三成军队的层次结构：第一层是栅栏，其后是铁炮队，再接着是大炮与足轻队（步兵队），最后是骑马队。这也对之后开战时石田三成等人的调兵遣将起到方位说明的作用。最后一个镜头依旧是采取全景的景别，一方面运用升推结合的手法继续向观众展现三成军队的态势，另一方面也起到交代的作用。在这一镜头的最后阶段，观众可以看到三成等人此时所处的位置，也使情节很顺利地过渡到三成等人的谈话情节上。

战争的残酷性是《葵》着力刻画的一个层面。在关原之战结束后，《葵》运用了三个镜头来勾勒关原的惨象。第一个镜头是大全景，展现的是尸横遍野的战场。第二个镜头运用了长达 30 秒的平移镜头，宛如画卷一般呈现了关原的凄凉景象。第三个镜头则定格于战场的一处，以此来体现大战之后的萧索氛围，同时也为下一段家康巡视敌方首级并合十祷告的情节做好情绪上的铺垫。

在上述三个镜头中，背景音乐的使用也起到了渲染效果，尤其是第二个镜头时的音乐。伴随着舒缓的钢琴曲，镜头缓缓平移，《葵》运用音画同步的方式来传递一种哀伤的情绪。

声音在《葵》中的妙用也不仅仅局限于此，鬼君再试举两例。在第 11 集的末尾，由于对战况进展的焦虑，家康将自己的本阵移动到关原。在一段节奏急促的管弦乐的伴奏之下，家康一边不时地用手击打着自己的大腿，一边注视着战场态势的发展。等家康开始调兵遣将的时候，音乐停止。然而，当得悉小早川动态而震怒不已的家康砍倒边上士兵旗指物（物品）的时候，音乐也再一次出现。之后，又用镜头展现“不动如山”的小早川阵营，接着就是家康的一个镜头。伴随着音乐传递出的紧张情绪，镜头也逐渐向家康推进，景别从近景变成特写。最后，这集便在家康嘴咬马鞭、怒视小早川阵营方向的特写镜头与传递紧张情绪的背景音乐中结束了。

在上述两例中，声音都是起到一种对画面镜头的诠释或者是描述的作用。《葵》中亦有声音对画面镜头与故事发展起到暗示作用的片段。在第 12 集中，得悉小早川动态的家康欣喜不已，起身大笑。前一个是以仰视角来呈现家康大笑的近景镜头，后一个则是小早川军行进的大全景镜头。在后一个镜头中，家康的笑声并没有由于场景的

a.

《关原之战屏风图》，
由狩野贞信绘于江
户时代。

切换而终止,反而被进行了特殊处理,达到一种回声的效果。这也为之后东军的胜利起到暗示的作用。

除了镜头、声音之外,道具也是影视作品中不可缺少的元素。在战争题材类影视作品中,地图无疑是最为关键的道具。《葵》中关原之战开战前,家康的第一段情节中总共有14个镜头,其中7个镜头与地图相关。第一个镜头是以推移结合的方式来向观众呈现家康观看地图时的状态。下一个镜头则向观众展示家康所看地图的全貌。之后,《葵》通过人物的对话和镜头的呈现来突出小早川军和毛利军的位置。与此同时,地图上明显出现了雨淋的小点来显示当时的天气状况,也为家康吩咐做饭事宜的情节做了情境上的交代。

镜头、声音、道具皆是影视创作中的组成因素,而对于一部成品,影视节奏是不得不提的。影视节奏是一个综合的系统,它结合了剧本创作、演员调度、镜头运动、声音等元素。因此,如何将各个因素糅合在一起以达到理想的影视节奏,就有赖于《葵》导演的统筹了。

在德川光圀的旁白解说中,宇喜多秀家军是西军最强,福岛正则军是东军最强,两强相遇自然是一场激战。《葵》中是如何呈现这样一场激战的?如何用一场激战来展现战争的残酷性与真实性?如何达到一种理想的影视节奏?鬼君就以开战时福岛军与宇喜多军交锋的情节来做具体的说明。

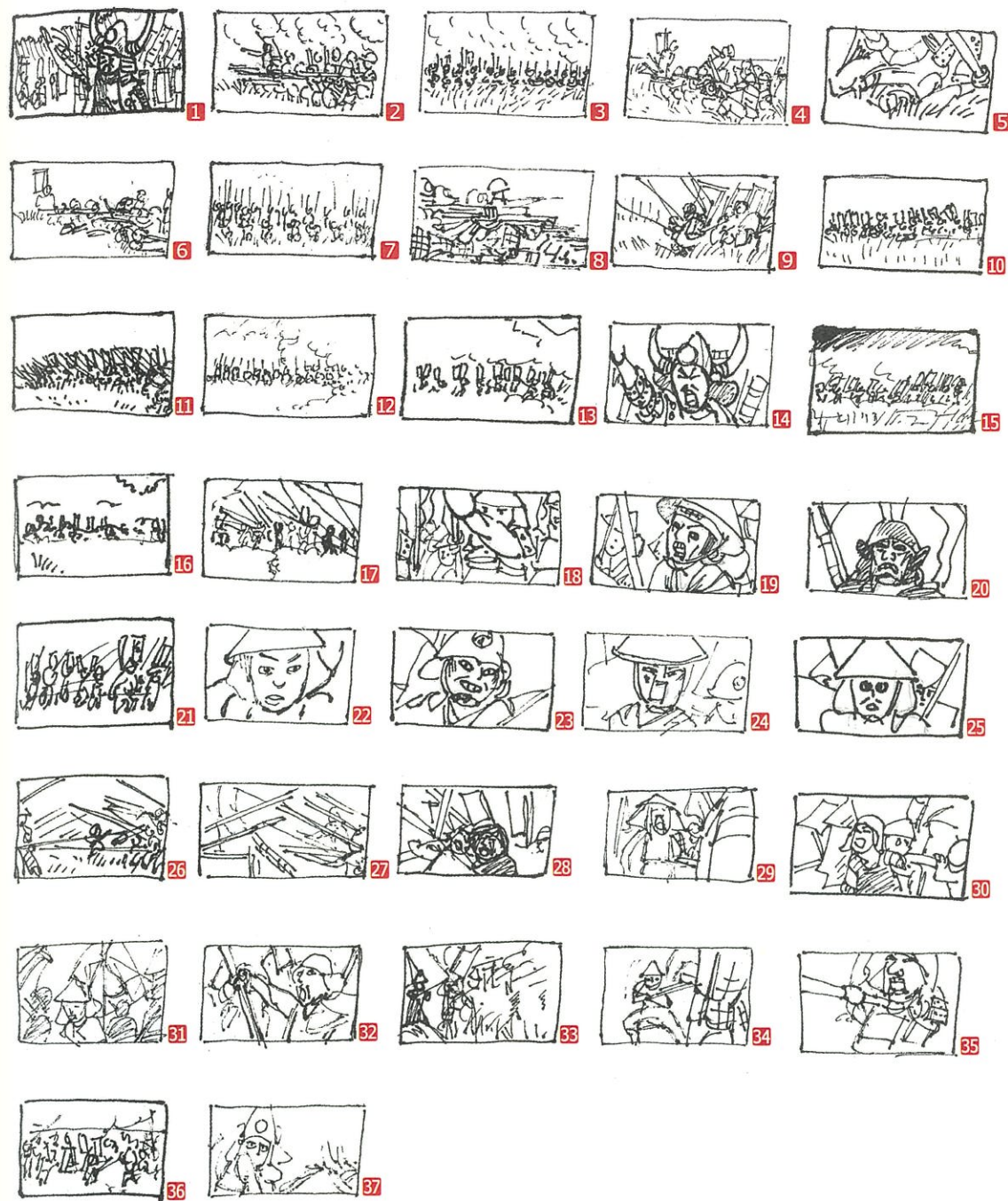
作为《葵》中关原之战的第一场战斗戏,福岛军与宇喜多军的交锋总共有37个镜头,用时约1分16秒。下面,鬼君先将这37个镜头的内容与景别依次列出并进行说明。后文中,鬼君以数字编号来表示镜头。

1 福岛正则下令进攻(中近) — 2 福岛军铁炮队开火(全) — 3 宇喜多军中枪并还击(大全) — 4 福岛军铁炮队士兵中弹(全) — 5 福岛军士兵中弹、倒地(全) — 6 福岛军拖运尸体并还击(全) — 7 宇喜多军铁炮队还击(全) — 8 宇喜多军铁炮队开火(全) — 9 福岛军士兵中弹,换足轻队(全) — 10 福岛军足轻队上(大全) — 11 福岛军足轻队列阵(全) — 12 宇喜多军足轻队出击(大全) — 13 福岛军足轻队出击(大全) — 14 福岛正则严令进攻(中近—近) — 15 福岛军冲锋(大全) — 16 宇喜多军冲

锋(大全) — 17 福岛军冲锋(全) — 18 福岛军士兵(近) — 19 福岛军士兵(近) — 20 福岛军士兵(近) — 21 宇喜多军冲锋(全) — 22 宇喜多军士兵(近) — 23 宇喜多军士兵(近) — 24 宇喜多军士兵(近) — 25 宇喜多军士兵(近) — 26 福岛军与宇喜多军交锋(全) — 27 福岛军与宇喜多军交锋(特) — 28 福岛军士兵刺宇喜多军士兵(近) — 29 宇喜多军士兵被刺、大叫、倒地(中近—全) — 30 福岛军士兵被宇喜多军士兵冲撞(中近) — 31 宇喜多军士兵刺福岛军士兵(近) — 32 福岛军士兵倒地(近) — 33 宇喜多军士兵复刺一枪(全) — 34 倒地的宇喜多军士兵还击(全) — 35 福岛军士兵被刺(中近) — 36 福岛军与宇喜多军交锋(全) — 37 宇喜多秀家在马上指挥(全—中近)

在这一系列镜头说明中,不难发现的是全景、近景、大全运用得较多。在景别镜头的使用上,这一段大致可以分为两类。一类是相同景别镜头前后用于两军;另一类则是描述一方军队运动时,先用大景别,再用小景别来突出个体。这两类镜头的使用最为典型的例子便是15—27这十几个镜头所呈现的内容,先是展现福岛军的冲锋状态,再突出福岛军中三个士兵的面貌,然后以相同的方式来呈现宇喜多军的冲锋状态以及宇喜多军中的四个士兵,最后两军从两边纷沓而至,展开厮杀。另外,镜头的拍摄视角也力求达到一种身临其境之感。在28—35这几个镜头中,镜头也尽可能模拟士兵们的视角。除了常见的平视角拍摄外,镜头亦有运用俯视角或仰视角来进行拍摄。在这一系列镜头中,景别的递进变化、相仿镜头的前后使用、视角模拟都在调整着剧中的影视节奏。

在这一组镜头中,剪辑节奏的变化也是至关重要的。剪辑节奏其实也是掌握时间的艺术。除去福岛正则与宇喜多秀家的镜头外,福岛军与宇喜多军交锋的镜头分为三个阶段,分别是“铁炮射击”“足轻冲锋”“两军厮杀”。在“铁炮射击”阶段,平均每个镜头的时长约3秒左右。而在后两个阶段中,17—25与28—35这两组镜头各个时长均在1秒以内。短镜头的连续衔接可以使战斗场面极富节奏感,同时也可以加强画面的冲击力。这种方式在《葵》关原之战中的其他战斗场面中也反复出现,比如大谷军与藤堂军、京极军交锋的场景等。另外,在福岛军与宇喜多军发起冲

2008年

《笃姬》

笃姬 ■ 宫崎葵饰

2011年

《江~公主们的战国~》

江 ■ 上野树里饰

2013年

《八重之樱》

新岛八重 ■ 绫濑遥饰

2015年

《花燃》

杉文 ■ 井上真央饰

2017年

《女城主直虎》

井伊直虎 ■ 柴崎幸饰

笃姬 《笃姬》

幕末至明治时期,日本处于巨大的时代变革之中,有这样一位率真聪慧的女子,在樱岛上无忧无虑长大,命运之轮却让她成为关乎大奥和德川幕府未来生死的人。

她要走的是一条直路,无法回头。

天保六年(1835),萨摩藩岛津家一门的女儿岛津于一出生。嘉永六年(1853),于一成为萨摩藩主岛津齐彬的养女,更名为笃子。在御年寄几岛的疯狂训练下,公主笃姬具备了统驭大奥的素质。为帮助萨摩影响将军家,安政三年(1856),21岁的笃姬终于成为第13代将军德川家定的御台所。却不曾料到一场未曾谋面的政治联姻,竟成就了一段短暂凄美的爱情。

“我呢,御台,第一次希望能把德川将军家的香火流传下去。倘若留下了香火就能够守护你和子孙后代,守护我的家人。”

可不到两年,家定突然病逝,悲痛欲绝的笃姬遂落发为尼,成为天璋院。岛津齐彬随后也于鹿儿岛去世,德川家茂继承将军之位,安政大狱

之风刮遍全国。后又发生樱田门外之变、公武合体、两次征讨长州、大政奉还和鸟羽伏见之战等动乱,德川幕府终究是在时代洪流中崩塌了。笃姬为保住德川庆喜的性命以及大奥女眷们的生活,在各大政治势力间不断奔走。

改革是历史的必然。笃姬作为大奥女性最高统领,在明治维新的骚乱中发挥了自己的力量与作用,明治维新后又致力于德川家后代的教育。她以责任感与坚毅明亮的精神成为日本近代史上备受推崇的一位女性,她的人生落幕也意味着一个时代的终结。

年轻的宫崎葵对于这位被称为“幕末蝴蝶”的笃姬的诠释,不可谓不精彩。

从少女时期的稚气天真,到公主笃姬的优雅,再到大奥御台所的从容,她就是剧中的笃姬本人。笃姬的坦然与真诚,笃姬压抑着的悲伤与无奈,笃姬最后的平静与淡泊,所有的所有都只是关乎笃姬。

宫崎葵

1985年11月30日出生于日本东京,以单纯纯真的形象深入人心,是日本80代实力偶像派女演员中的佼佼者。葵以童星身份出道,影视代表作包括青山真治导演的《人造天堂》、与苍井优合演的《害虫》、与中岛美嘉合演的《NANA》、NHK晨间剧《纯情闪耀》及大河剧《笃姬》、广木隆一执导的影片《黄色大象》等。

杉文 《花燃》

在很多观众心中,大概是无论如何也想不起“杉文”这个名字来的。的确,杉文在历史上并不出名,唯一的记忆点可能是她是维新先驱吉田松阴妹妹的这个身份。2015年的《花燃》就是这样一部以小人物的视角来描绘幕末时代的动乱与松下村塾中年轻人的悲欢离合之景的大河剧。

江户时代末期,吉田松阴开办了松下村塾,在这样一个培养了诸多维新志士,如久坂玄瑞、高杉晋作、入江九一、小田村伊之助、伊藤后辅、桂小五郎、品川弥二郎等人的地方,杉文与他们一同生活,探讨日本的出路。安政五年(1858),幕府大老井伊直弼擅自和美国签订《日美友好通商条约》,为镇压反对力量不惜采用铁血政策,吉田松阴因此被斩首,留下遗言“请将我作为一粒稻穗,于来年春天播种在土壤之中”。元治元年(1864)禁门之变中,丈夫久坂玄瑞也自杀身亡,改名为美和的杉文进入长州藩奥御殿找了一份差事。明治维新之后,又经历了一些土族叛乱,杉文与姐夫小田村伊之助(后名楢取素彦)、姐姐寿一同前往群马县。命运的捉弄令姐姐寿不久病故,早已心意相通的美和与素彦备受情感之折磨,直到后来楢取素彦的次子久米次郎说寿是知晓的,二人才再婚。

《花燃》是一部不受日本观众待见的作品(平均收视率仅12%),即便饰演杉文的井上真央形象可人且正能量十足,井上宪次的音乐超燃,道具及制作颇为精致,也似乎不能弥补《花燃》在剧情上的欠缺。

井上真央

1987年1月9日出生于神奈川县横滨市,长相可爱甜美的她5岁时即以童星身份出道,参演了多部日剧。12岁因《孩子们的战争》系列中的“今井茜”一角被人们熟知,2005年出演《花样男子》中的杉菜,2011年主演NHK晨间剧《太阳公公》,2012年凭电影《第八日的蝉》夺得日本电影学院奖最佳女主角,2015年主演NHK大河剧《花燃》。

名言集×大河ドラマ

经典台词×大河剧

夏溪 / text

葛蓓蓓 / translation

《葵徳川三代》

『家光、你今后不能只关注上层的人，还要关注下面的百姓。想要成为一位名君的话，首先要去爱护百姓，为百姓服务。』

「家光、今後は上ばかり見すと、下も見よ。真に名君たらんと欲すれば、まず民を慈しみ、民を労われ」
by 徳川秀忠

『人的命运就如同流言一般。无论是信长还是秀吉，还是毛利元就，都不能够按照自己的意志来左右事态的发展。这个世界也正是因此才让人深感有趣。』

「人の定めは流るる雲の如し。信長公も秀吉公も毛利元就も、思惑通りに事は運んでおりません。この世はつくづく面白」
by 徳川秀忠

《军师官兵卫》

『如果把人杀掉的话，就没有什么意义了。只有让他活着，才能发现他的用处。』

「人は殺せばそれまで。生かしてこそ、使い道があるのでございませ」
by 丰臣秀吉

『国灭不能复兴，人死不能复生。』

「国滅びてはまたと帰らず、死人はまたと生くべからず。方々、命を粗末になさるな！生きられよ！」
by 黒田官兵卫

『生气之后，还会有喜悦，愤怒之后，还会有快乐，但是国灭却不能复兴，人死也不能复生。』

「怒りはまた喜ぶべく、憤りはまた悦ぶべきも、亡国はまた存すべからず。死者はまた生くべからず」
by 黒田官兵卫

《信长》

『这个人为了自己的信仰，赌上性命不远万里渡海而来，这是多么令人钦佩的气魄啊。我们国家的僧人也应该效仿这种精神。我允许他在都城布教了。即便只有他一个人讲，这也能为许多人指明方向。什么时间再让他来见我一面吧，就算说的是南蛮的话我也想听听。』

「まあ、果てしなき遠い国から己の信するものの為に、死を賭して海渡ってくるはなかなかに見上げた心意気じゃ。我が国の僧たちも見習わねばならん。都での布教許す。一人でも多くの者を良き方に導くのじゃ。また会いに来るがよい、南蛮の話でも聴きたいものじゃ」
by 织田信长

《炎立》

『武士是为了战争而存在的。在太平天下中，武士价值就如同不存在一般。』

「武士は戦をして何ぼぞ。平穩の世に、武士の値打ちなど無きも同じ。手柄を立てる場というものが武士にとっては必要なのじゃ」
by 源頼義

『我才不会成为猪的家臣。趁早将我斩首吧。』

「豚の家来にはならん。はよう首を刎ねられよ」
by 藤原経清

《徳川家康》

『对于那种没有赞美，就不去行动的家臣，我决定一个都不留。』

「褒美が無ければ動かんような家臣は一人もいらんと決心した。褒美はやらんが力がある者には力を伸ばせる舞台をつくり、それを与える。江戸へ入ったなら、それそれ力を出してみよ。仕事は無限じゃ」
by 徳川家康

『我会创造并给他们施展才能的舞台。进入江户之后，让他们各自使出力量。』

「追求事业是永无止境的。」

「褒美が無ければ動かんような家臣は一人もいらんと決心した。褒美はやらんが力がある者には力を伸ばせる舞台をつくり、それを与える。江戸へ入ったなら、それそれ力を出してみよ。仕事は無限じゃ」
by 徳川家康

《真田丸》

『我完全不知道啊！』

「全くわからん！どうすればいいのかこの父に教えてくれー！」
by 真田昌幸

「我乃真田左卫门佐幸村！」
by 真田昌幸

『诸位，大事不妙了！』

「皆の衆、えらい事になった」
by 真田昌幸

「我乃真田左卫门佐幸村！」
by 真田昌幸

《独眼龙政宗》

『我一边被自责的念头困扰，一边又做着卑劣的行径。』

「有时还会闭着眼睛颠倒黑白。回过头看，我这一生甚至让我自己都感到可怕。然而，如果不弄脏我这双手的话，我就无法得到这个天下，无法去保护我的子民。」

「自責の念に駆られながら卑劣な真似もした。目を瞑って白い物を黒と言った事もある。振り返ってみれば我ながら恐ろしい生涯じゃ。しかし手を汚さずして天下を取ることはできん、領民を守ることはできん」
by 伊达政宗

「僕は今川の家来で、うて仏の家来、戦う家来でござる。僕と同じ心で戦う者の数が増えたと泰平が参ろう。僕は、僕の心を受け継ぐ武將が欲しい。僕は竹千代殿が欲しいのじゃ」
by 豊前守輝