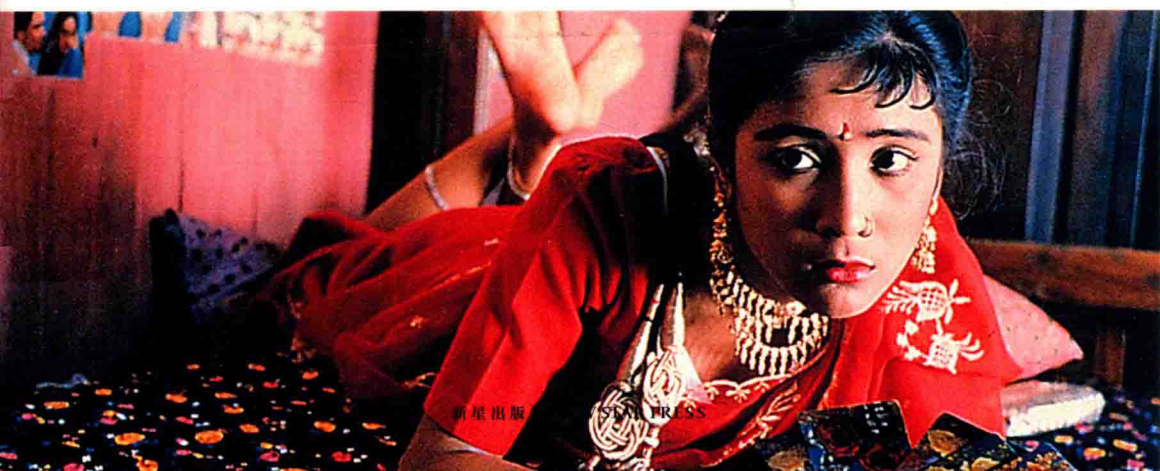
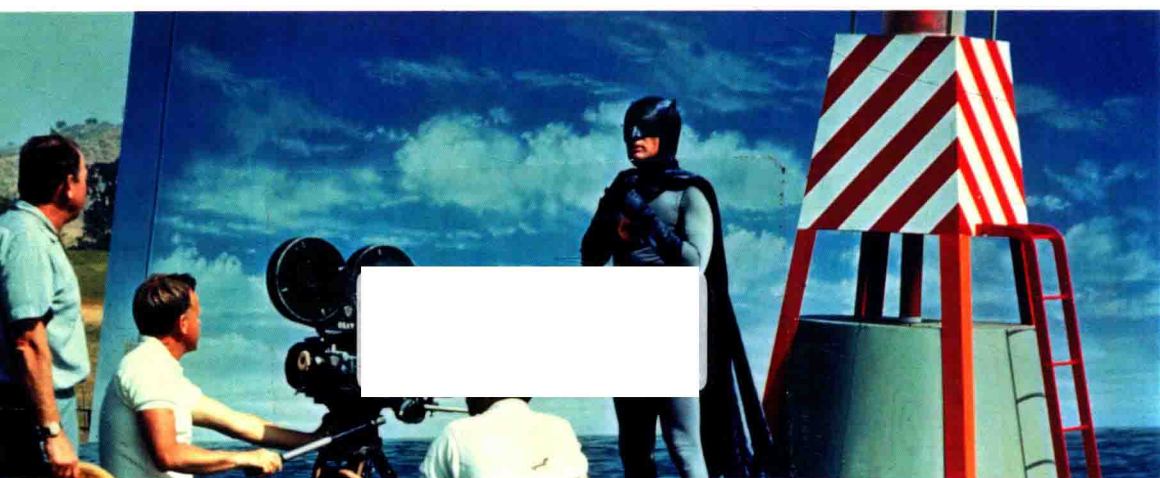

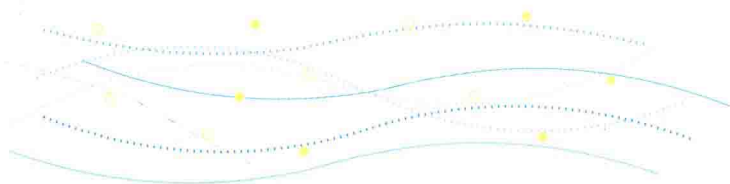
电影

(法) 卡特琳·沙皮拉 (法) 克洛德·雷 著 贾云 译

电影

(法) 卡特琳·沙皮拉 (法) 克洛德·雷 著 贾云 译

图书在版编目(CIP)数据

电影 / (法) 沙皮拉, (法) 雷著; 贾云译. -- 北京: 新星出版社, 2015. 4

(写给孩子的艺术入门)

ISBN 978-7-5133-1739-9

I. ①电… II. ①沙…②雷…③贾… III. ①电影—
儿童读物 IV. ①J9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第036427号

著作权合同登记号 图字: 01-2015-1121

Quel cinéma! Autrement Junior Arts

Coédité par les Éditions Autrement et le SCÉRÉN-CNDP

Tous droits réservés © Éditions Autrement et CNDP, 2003.

卡特琳·沙皮拉 (Catherine Schapira)

长期致力于电影方面的研究与青少年电影艺术推广，出版了多部电影方面的著作。

克洛德·雷 (Claude Reyt)

艺术史博士，曾任教于法国教师培训学院，出版了多部艺术方面的著作。

新经典文化股份有限公司

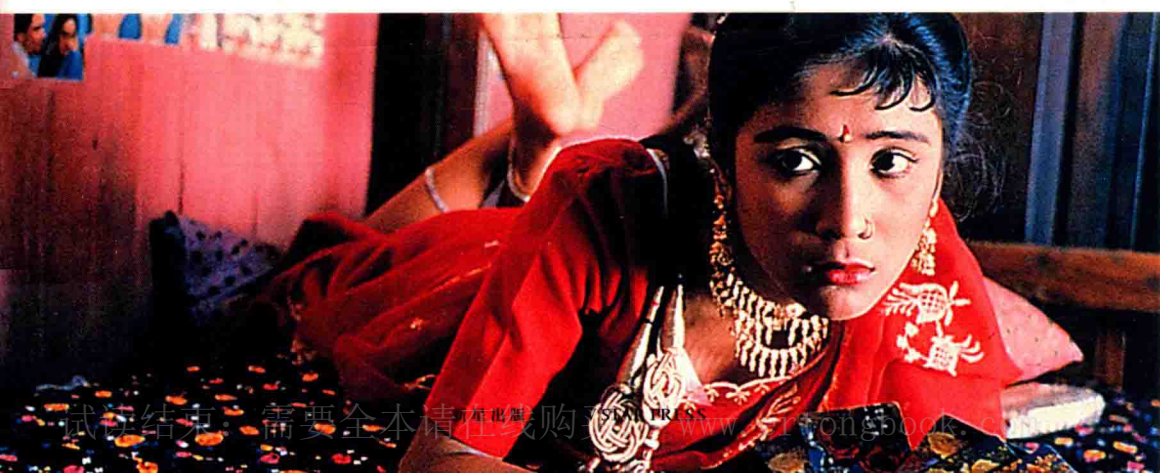
www.readinglife.com

出品

电影

(法) 卡特琳·沙皮拉 (法) 克洛德·雷 著 贾云 译

电影

在孩子们眼中，电影代表着一个欢乐的梦境。本书带领孩子们探究电影的世界，揭晓看似神秘的电影拍摄过程背后的故事。让孩子做一回导演，亲自掌控镜头、布景和灯光，细致观察自己感兴趣的生活片段，思考爱、恐惧、欢笑、温情的意义。

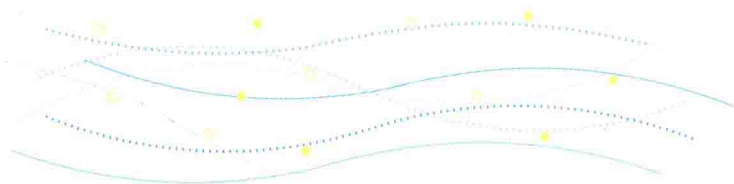
«Ouvrage publié dans le cadre du Programme d'Aide à la Publication FU Lei du Ministère français des Affaires étrangères et de l'Ambassade de France en Chine»

由法国外交部和法国驻华使馆的“傅雷”图书资助出版计划资助出版

电影

(法) 卡特琳·沙皮拉 (法) 克洛德·雷 著 贾云 译

被驯服的运动

Le mouvement apprivoisé

我们对电影太熟悉了，以至于常常忘了它其实是新近才问世的事物。电影的历史刚刚超过一个世纪，摄影术，尤其是活动影像装置等技术的发明促成了它的诞生。电影的英文 cinema 一词实际上是 cinematography 的缩写，来源于希腊文 kinema（运动）和 graphein（书写），合起来是“记录运动”的意思。

人类一直梦想着能让影像具有生命。在童话里，匹诺曹是一个不起眼的小木偶，仙女把他变成了一个小男孩；在神话故事里，皮格马利翁雕刻的雕像经女神之手，化身为一个真实的女人……类似的故事不胜枚举。而电影最初在观众眼中也带有某种魔力。

一开始，电影被看做一项技术创举，一件科学界的新奇玩意儿，而非一门艺术，因为它的创作过程要使用一种机器，也就是摄影机。但电影很快便获得应有的地位，跻身传统艺术之列。1915年，电影成为继绘画、建筑、文学、戏剧、音乐、舞蹈之后的“第七艺术”。

今天，电影是否是艺术的问题早已不复存在。电影当然是一门艺术，它将一件由无数影像组成的作品投放在银幕上，从而制造了运动的幻觉。其实，一切图像、艺术都以各自的方式成为“幻觉”，例如，绘画用透视法来制造真实的空间感。电影将现实生活注入其中，有时还从其他艺术门类

中汲取灵感。所有这些艺术都首先作用于感官，激发某种感觉或情绪，让我们能够释放自己的欲望和梦想。有些艺术作品会带给我们强烈的，甚至矛盾的情感冲击。

●●●在雅克·塔蒂 (Jacques Tati) 的《节日》(Jour de fête, 1949) 中，邮递员弗朗索瓦正全速进行“美国式”的高效投递。导演在这里采用了诞生于 20 世纪 20 年代的滑稽电影风格。在这类电影的场面调度中，运动居于核心地位，用来制造笑料。

⋮
目
录

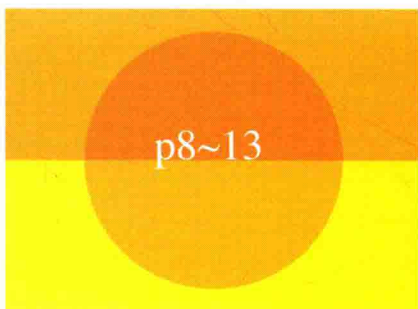
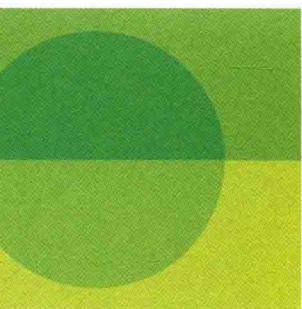
电影在我身边

p8

我是一个小观众

p10

放映厅的名字

为什么要拍电影？ 怎样拍电影？

p14

重现现实

p16

电影诞生之前：发明与器材

p20

电影的两条道路：

卢米埃尔兄弟与梅里爱

p22

告诉我这是真的：纪录片

p24

给我讲个故事：虚构片

p26

电影的镜头

p28

镜头内部：景框与景别

p32

电影的灵魂：布景

p34

电影里的“戏法”

p36

动画电影：

无生命的东西在呼吸

拍电影的人

p38

装在盒子里的影像

p40

开拍前

p42

开始!

亲近电影

p52

建立个人电影资料馆

p56

走进电影的世界

p38~51

p52~59

p46

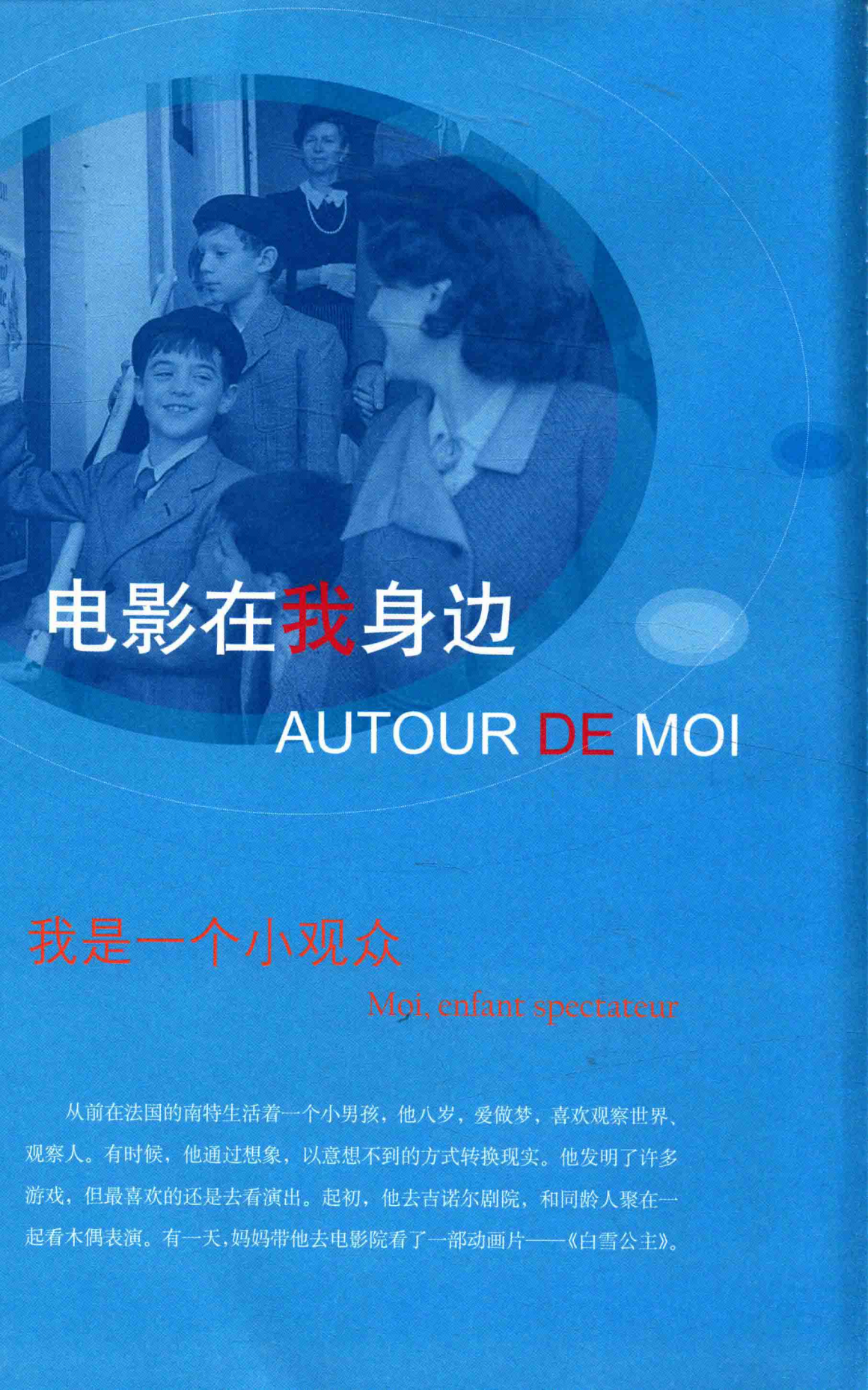
演员

p50

后期制作

电影在**我**身边

AUTOUR **DE** MOI

我是一个小观众

Moi, enfant spectateur

从前在法国的南特生活着一个小男孩，他八岁，爱做梦，喜欢观察世界、观察人。有时候，他通过想象，以意想不到的方式转换现实。他发明了许多游戏，但最喜欢的还是去看演出。起初，他去吉诺尔剧院，和同龄人聚在一起看木偶表演。有一天，妈妈带他去电影院看了一部动画片——《白雪公主》。

男孩名叫雅各，长大后他一如既往地去看电影，有时候独自一人，有时候跟爸爸妈妈或者朋友们一起。这是他的世界，他成了一名名副其实的“观众”（spectator），这个词来源于拉丁文，意思是“在场者、观看者”。

一天，他得到了一台小小的放映机，于是开始在家里组织放映，并自己拍电影。起初，他只是试着让静态影像活动起来，之后开始实景拍摄。后来，他决定做一名导演。雅各——雅克·德米（Jacques Demy）——最终实现了他的梦想。导演阿涅斯·瓦尔达（Agnès Varda）在《南特的雅各》（*Jacquot de Nantes*）一片中讲述了雅各的生活、兴趣和对电影的热爱。

坐在黑暗中

雅各出生于 1931 年。在他的童年和青少年时代，看电影是孩子和他们的父母为数不多的娱乐方式之一，人们往往全家出动，非常开心。大开眼界的时刻一个接一个，谁也不会觉得厌烦。如今，影像已经彻底占领了我们的世界。有些是静态的：照片、招贴、橱窗海报……有些是动态的：电视、电子游戏、广告、家庭录影、录像带、DVD、电脑……无论它们是美是丑，我们总会不断与之碰面。

但是电影院一直存在，并且依然是一个神奇的场所。晚上，每个人都可以像雅各一样到那儿去，和其他人一起发现一个故事，一个只为自己讲述的故事。

放映厅的名字

Nom d'une salle

英文中的 cinema 这个词既指人们观看的电影，也指电影放映的场所——电影院。

电影院种类繁多，名称各异：埃斯库利亚尔 (Escorial)、红帽子 (Chapeau Rouge)、四百下 (Quatre Cents Coups)、阿罕布拉 (Alhambra)、艾登 (Éden)、雷克斯 (Rex)、首饰 (Bijou)……真够编首儿歌了！有时候电影院用某家公司的名字：高蒙 (Gaumont)、百代 (Pathé)、MK2……一家电影院可以有几个放映厅，同时放映好几部影片。大型的影院有许多放映厅，称为多厅影院。但无论是多厅影院还是街区小影院，看电影的流程都如出一辙：我们走进影院，买票，检票员检票，接着我们穿过一道厚重而安静的门，进入放映厅坐定，等待大幕拉开！我们是观众中的个体，同时又和父母、同学、朋友，还有素不相识的人聚在一起，形成观众的整体。

放映厅暗了下来。广告结束，电影开始了……看电影是一种分享。如果说情节对所有观众来说都一样的话，它引发的情感则各不相同，因为我们每个人都有自己的观点、想法、视角。一部影片为每个观众讲述不同的故事。我们坐在椅子上，银幕上的人物与我们如此接近，演员哭了，我们也心烦意乱。整个观影过程中，我们都与主人公形影不离。他的反应让我们感同身受：恐惧、爱、愤怒、快乐……我们也对他抱以某种感情：同情、欣赏、钟爱、觉得有趣……假如银幕上是个“坏人”，我们会讨厌他，害怕他！

有时，我们就好像“在角色内部”一样，和他用同样的眼光看事情，从他的角度听与看。有时候，我们甚至能知晓他的所思所想，听到他心中对某个行为的评价。在闪回（flashback）的情景中，一个人物回忆往事，他的过往经历在银幕上重现，我们和他一起分享。电影结束后，我们起立，身上负载着所有这些情绪。在一段特定的时间内，在银幕前，在黑暗中，我们观看、倾听、热爱一个故事，与人物同呼吸共命运。那一刻，电影属于我们。

● ● ● 面对一个“令人害怕”的电影场景，每个人都以不同的方式作出反应、表达情绪。

城市成就了电影！

● ● ● 20 世纪初，“巡回剧团”在集市的大棚里放映电影。电影在当时是种集市艺术，没有固定放映地点。后来，人们开始建造一些专门的放映厅，电影院逐渐成为街区乃至整座城市中的重要场所。每家电影院都有自己的装潢风格，并争相媲美：发光的招牌色彩缤纷，霓虹闪烁，红色或蓝色座椅，入口处装饰着各种海报和剧照……

在巴黎的一条大街上，这家现代化影院的霓虹灯和海报一字排开，光彩熠熠。旁边这张照片是埃托雷·斯科拉（Ettore Scola）的电影《光影花妓》（*Splendor*）里的情景，展示了 19 世纪 50 年代，在一家小型电影院前，人们争相去观看历史巨片《宾虚》（*Ben Hur*）的辉煌往昔。当时观众如此之多，以至于电影院门口需要士兵把守！

