

Films
for the
Bourgeois

小资影碟

非好莱坞

里尔 著

SH 上海画报出版社

Films for The Bourgeois

小资影碟

非好莱坞

里尔著

上海画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

小资影碟/里尔著. —上海: 上海画报出版社,
2003

ISBN 7-80685-108-9

I. 小... II. 里... III. 电影—简介—世界

IV. J905.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第035645号

策 划: 赵寒成

责任编辑: 赵寒成

封面设计: 王建军

技术编辑: 李 荀

小资影碟

里 尔 著

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

全国新华书店发行

上海市印刷七厂印刷

开本 889×1194 1/32 印张 10 印数 0001—5200

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80685-108-9/J · 109

定价: 23.00 元

前序：看片是一种寻求宁静的过程

常有人说：商业电影在好莱坞，艺术电影在欧洲。欧洲似乎成了艺术电影的集散地。几年前，我和身在京城的朋友马征在网上谈及欧洲电影时，对方就有过一个形象的比喻：欧洲电影就像一杯浓烈的咖啡，需要你慢慢去品尝。把欧洲电影比喻成咖啡，多少能给人带来一丝兴奋感。尽管咖啡并不是每个人都喜欢，但那种品尝之后的不同感觉确实让人余味未了。

如果把欧洲电影比喻成咖啡，那么亚洲电影中不少艺术片就像是一杯下午茶。尤其是在午后的太阳带给人慵懒的迟钝时，那种看片的感觉也会随着茶味在舌尖慢慢地沁开，然后再在纷繁的思绪中缓缓地理出一个头绪。而这种感觉在不少欧洲电影的观赏中同样也会飘散出来。

按照我们平时的观赏经验，观赏欧洲电影或是观赏亚洲电影中的艺术片，是需要有一个特定的环境。它不像好莱坞的商业片，可以在任何时候拿出任何段落去观赏。就像有一年我在上海返回杭州的大巴上看《真实的谎言》一样，片中任何片断都是可以零打零敲地分解出来看的。这就是好莱坞的商业片元素，或者说是套路。尽管这种元素有时也出现在欧洲电影中，但我们很快会发现，很多欧洲电影（包括亚洲电影）往往是不习惯于这种套路，并不是说那些电影人不会按此索据，而是在他们看来这种套路太没有创造性，太一成不变。至少欧洲电影人是最不屑一顾的。

我们无意去评价人家的制作方式，但现实就是如此：对于众多的欧洲电影或是亚洲电影，我们在一个极度喧闹的环境里，是无法顺利地完成观赏的。比如给

你看埃里克·罗麦尔的电影，喋喋不休的对话，只会让你烦不胜烦；即使像《海上钢琴师》之类的影片，你如果不断受到外在的干扰，那种音乐本身所带给你的感染力也会被破坏殆尽。

我们可以在马路边上看电视里播出的好莱坞商业片的某个片断，但我们无法在同样的环境里去观赏那些文艺片（或艺术片）的某个段落。不是我们弱智，而是这种观赏实在是索然无味而毫无情趣可言的。因此，很多时候，按我个人的看片经验，欧洲电影或是亚洲电影（诸如伊朗影片），绝对是需要一个清静的环境，在没有任何外界的骚扰之下观看的。

当然，除了观赏的环境，还需要有一种合适的心境。如果在心态过于浮躁，或为某些烦心事所困扰时，你便会发现这些电影绝不可能吸引你的眼球；即使你勉强完成了一次观赏经历，但也如同浮光掠影，不会给你留下多少认知或感动。如果我们常常为观赏的失败不知所云时，这实在也是一种时间上的浪费和体力上的耗费。

欧洲电影也好，亚洲电影也好，许多时候是需要你去用心体验或细心品味的。如果你没有这样的准备，那么就如同你走进咖啡馆去喝咖啡，无论是什么品牌的咖啡对你来说都是一个味。你挑选价格最贵的咖啡和最便宜的咖啡，却吃不出它的区别来，这只能说是一种遗憾。

我们无须为商业电影和艺术电影划出过于分明的界限。但好莱坞电影与非好莱坞电影有着本质的区别，这也是有目可睹的。即使一个欧洲导演到好莱坞去拍片，他仍然无法彻底溶入好莱坞的情景之中。可以以例为证的是，一个好的欧洲导演到好莱坞可以拍出杰作来，但一个好莱坞导演却无法到欧洲拍出佳作来。

但不管怎样，看片是一种寻求宁静的过程。无论是欧洲电影，还是亚洲电影，在带给我们话题的同时，更多的是带给我们了一种宁静和安谧。这也使我们的许多观影者有兴趣写下无数的观赏心得，或拿着自己最得意的观赏心得再去感染

别人。这种心得最后也成了许多小资们津津乐道的余兴话题。

既然作为余兴,本书所收选的150部非好莱坞电影(以欧洲电影为主),均问世于上世纪90年代之后。在我看来,在此之前的影片尽管有许多杰作,有些影片甚至左右着电影史的发展,但无论是制作还是题材,与当今社会毕竟有着较为明显的距离。而90年代之后,电影艺术和技术均已实现了一次次的飞跃,对我们的观赏经历和观赏体验来说,似乎更直接更贴切也更亲近。毕竟我们不是在从事电影学研究,我们无须为电影的发展寻踪求源,但我们却可以凭借各自的喜好去取舍。

因此,本书的目的,仍然是在为你提供一种选片参考或观摩备忘。你完全可以按自己的喜好去选择一部适合你的影片。然后尽情体验一种电影的人生和阅历。就像一道咖啡或一道茶,尽兴品尝之余,得到一种完美的愉悦。

里 尔

目 录

前序:看片是一种寻求宁静的过程/1

法国 1/ 维罗尼卡的双面生活 /THE DOUBLE LIFE OF VERONIQUE/1

2/ 新桥恋人 /THE LOVERS ON THE BRIDGE/4

3/ 爱吵嘴的女人 /LA BELLE NOISEUSE/7

4/ 印度支那 /INDOCHINE/10

5/ 冬之心 /UN COEUR EN HIVER/13

6/ 芳芳 /FANFAN/16

7/ 蓝色 /BLUE/21

8/ 诱饵 /FREXH BAIT/23

9/ 野芦苇 /LES ROSEAUX SAUVAGES/26

10/ 玛戈王后 /QUEEN MARGOT/29

11/ 屋顶上的骑兵 /THE HORSEMAN ON THE ROOF/33

12/ 可诅咒的草地 /GAZON MAUDIT/12

13/ 仇恨 /LA HAINE/38

14/ 真爱未了情 /NELLY ET MR.ARNAUD/41

15/ 仪式 /LA CEREMONIE/44

16/ 我的男人 /MON HOMME/48

17/ 第八天 /LE HUITIEME JOUR/51

18/ 人人在找自己的猫 /CHACUN CHERCHE SON CHAT/53

19/ 笑话 /RIDICULE/55

20/ 我美好的生活 /MA VIE EN ROSE/59

- 21/ 心火 /FIRELIGHT/62
- 22/ 蛇之吻 /THE SERPENT' S KISS/65
- 23/ 艾丽丝的情人 /ALICE ET MARTIN/68
- 24/ 正中要害 /EN PLEIN COEUR/70
- 25/ 不要让我死于周日 /DON' T LET ME DIE ON A SUNDAY/74
- 26/ 爱我的人可以乘火车 /THOSE WHO LOVE ME CANT TAKE THE TRAIN/76
- 27/ 人性 /L' HUMANITE/78
- 28/ 维纳斯美容院 /VENUS BEAUTY INSTITUTE/80
- 29/ 罗曼史 /ROMANCE/82
- 30/ 睡前一杯巧克力 /MERCI POUR LE CHOCOLAT/85
- 31/ 迟早飞起你 /STAND-BY/88
- 32/ 情欲写真 /LA FIDELITE/90
- 33/ 维特 /VATEL/94
- 34/ 亲密 /INTIMACY/97
- 35/ 钢琴教师 /LA PIANISTE/100
- 36/ 军官的病房 /LA CHAMBRE DES OFFICIERS/103
- 37/ 贵妇与公爵 /L' ENGLAISE ET DUC/105
- 38/ 艾梅丽的奇妙命运 /AMELIE FROM MONTMARTRE/109
- 39/ 去了解 /VA SAVOIR/112
- 40/ 沙之下 /UNDER THE SAND/114
- 41/ 我的妻子是演员 /MY WIFE IS AN ACTRESS/117
- 42/ 天使爱过界 /A LA FOLIE PAS DU TOUT/121
- 43/ 延时的飞机 /DECALAGE HORAIRE/123
- 44/ 钢琴家 /THE PIANIST/127

意大利 45/ 邮差 /THE POSTMAN/131

46/ 偷香 /STEALING BEAUTY/133

47/ 云上的日子 /BEYOND THE CLOUDS/137

48/ 星探 /L' UOMO DELLE STELLE/141

49/ 美丽人生 /LIFE IS BEAUTIFUL/144

50/ 海上钢琴师 /THE LEGEND OF 1900/147

51/ 这样的笑 /COSI RIDEVANO/150

52/ 面包与郁金香 /BREAD AND TULIPS/152

53/ 玛莱娜 /MALENA/155

54/ 儿子的房间 /LA STANZA DEL FIGLIO/159

西班牙 55/ 高跟鞋 /HIGH HEELS/162

56/ 美好年代 /BELLE EPOQUE/165

57/ 火腿火腿 /JAMON JAMON/169

58/ 乳房与月亮 /TIT AND THE MOON/172

59/ 我的秘密之花 /THE FLOWER OF MY SECRET/174

60/ 爱情有害健康 /EL AMOR PERJUDICA SERIAMENTE LA SALUD/177

61/ 深深的腥红 /DEEP CRIMSON/179

62/ 颤抖的欲望 /LIVE FLESH/181

63/ 北极圈恋人 /LOVERS OF THE ARCTIC CIRCLE/184

64/ 心灵的秘密 /SECRETS OF THE HEART/186

65/ 探戈 /TANGO/188

66/ 关于我母亲的一切 /ALL ABOUT MY MOTHER/191

67/ 露西娅的情人 /SEX AND LUCIA/193

68/ 对她说 /PARLE AVEC ELLE/TALK TO HER/195

俄罗斯 69/ 蒙古精神 /URGA/197

70/ 烈日灼人 /BURNT BY THE SUN/200

71/ 窃贼 /THE THIEF/202

72/ 西伯利亚理发师 /THE BARBER OF SIBERIA/204

英国 73/ 霍华德庄园 /HOWARDS END/207

74/ 哭泣游戏 /THE CRYING GAME/211

75/ 毁灭 /FATALE/213

76/ 苦月亮 /BITTER MOON/216

77/ 幻境 /SHADOWLANDS/218

78/ 卡灵顿 /CARRINGTON/221

79/ 理智与情感 /SENSE AND SENSIBILITY/224

80/ 猜火车 /TRAINSPOTTING/226

81/ 秘密与谎言 /SECRETS AND LIES/229

82/ 探戈课 /THE TANGO LESSON/232

83/ 我的名字叫乔 /MY NAME IS JOE/235

84/ 希拉里和杰奎琳 /HILARY AND JACKIE/237

85/ 所罗门与盖诺 /SOLOMON & GAENOR/240

86/ 舞出我天地 /BILLY ELLIOT/242

87/ 麦德琳堕落少女 /THE MAGDALENE SISTERS/244

德国 88/ 欧罗巴,欧罗巴 /EUROPA,EUROPA/247

89/ 咫尺天涯 /IN WEITER FERNE SONAH! /250

90/ 走出寂静 /REYOND SILENCE/253

91/ 跑啊, 劳拉 /RUN LOLA, RUN/256

92/ 忧郁星期天 /GLOOMY SUNDAY/260

93/ 美味关系 /MOSTLY MARTHA/262

94/ 天堂 /HEAVEN/265

95/ 无处为家 /NOWHERE IN AFRICA/269

澳大利亚 96/ 钢琴课 /THE PIANO/271

97/ 钢琴师 /SHINE/274

98/ 回首念真情 /INNOCENCE/276

加拿大 99/ 夜幕低垂 /WHEN NIGHT IS FALLING/278

100/ 冲撞 /CRASH/281

丹麦 101/ 善意的背叛 /THE BEST INTENTIONS/284

102/ 破浪 /BREAKING THE WAVES/287

103/ 芭芭拉的情欲世界 /BARBARA/290

104/ 白痴 /THE IDIOTS/293

105/ 黑暗中的舞者 /DANCER IN THE DARK/296

106/ 初级意大利课程 /ITALIENSK FOR BEGYNDERE/299

捷克 107/ 柯里亚 /Kolya/301

108/ 深蓝世界 Dark/304

维罗尼卡的双面生活

(两生花)

The Double life of VerWonique

小
资
影
碟

第44届戛纳电影节最佳女演员奖

导演:克日什托夫·基耶斯洛夫斯基 / KRZYSZTOF KIESLOWSKI

主演:伊莱娜·雅各布 / IRENE JACOB

菲利普·伏尔泰 / PHILIPPE VOLTER

出品:法国 / 波兰 / 挪威 (1991)

类型:剧情

片长:98 分钟

一个波兰少女,一个法国少女,年龄相仿,都叫维罗尼卡,都有着天籁般的嗓音和音乐天赋。波兰的维罗尼卡喜欢唱歌,她的声音很美,在清澈的雨水中飞扬。偶然的一天,她在克拉科夫的街心广场上意外地发现了一个和自己一模一样的女孩,上了一辆旅游车,拿着照相机四处拍照,当时街上很混乱,到处是游行的人群,她静静地站在那儿,默默地注视着汽车远去。然而,正当她在舞台上以天鹅垂死般的哀鸣歌声演出了自己的绝唱,却猝然倒地而死……



同一天,法国的维罗尼卡在和—个男孩做爱时,突然产生了一种伤心难过的感觉。她找到自己的音乐教师,决定放弃自己的歌唱事业,一心一意在学校里教音乐。一天,她带着孩子们去看一个提线木偶表演者亚历山大的表演,竟莫名其妙地爱上了这个神秘的男子。亚历山大告诉她,他表演的木偶每次都做两个一模一样的,以防一个“损坏”,活下来的维罗尼卡顿时感悟到生命的神秘、脆弱与无奈……

两个女人,有着同一个名字,有着许多相似的生活,就像一个女人的双重生活,或者是两个女人过着两种完全分隔开的生活。这种偶然的巧合构成了影片的多层性。以拍“道德焦虑电影”著名的导演克日什托夫·基耶斯洛夫斯基,在本片里充满了对人生的关怀,对生命的思索,与他对人的那种仁爱。本片也是基耶斯洛夫斯基中晚年作品精雕细刻的开始,片中每一个镜头都很精致、优美。影片的摄影格外考究,光与影的柔化令人心醉,基耶斯洛夫斯基更运用了添加深褐底色的特殊技术,赋予这部探讨灵魂主题的电影一种超然的梦幻色彩。

影片的女主角伊莱娜·雅各布兼具纯真与性感的忧伤之美。她虽没有苏菲·玛索那么华丽野味,也没有伊莎贝尔·阿佳妮那样的小鸟依人,更没有好莱坞女星那样的俗艳嚣张,可是她不动声色的一颦一笑却依旧打动了无数影迷的心。正是在本片中她将诗一样的柔情注入了两个维罗尼卡的生命中,她也因此获得了她一生中最重要的荣誉:戛纳电影节最佳女演员奖。

导演克日什托夫·基耶斯洛夫斯基1941年6月27日出生于波兰。1969年,他从波兰洛兹电影学院毕业后,曾在华沙纪录片厂任导演。1987年,他以影片《杀人短片》蜚声全球,该片与次年拍摄的《爱情短片》蝉联了两届欧洲电影奖最佳影

片奖。1988年,基耶斯洛夫斯基拍摄了探讨当代人道德困惑而蜚声国际影坛的宏篇巨制《十诫》系列,由此形成了其具有哲学意韵的导演风格,他个人也成了战后波兰“道德焦虑电影”的代表人物。此后,基耶斯洛夫斯基前往欧洲(主要是法国)拍片。在1993年至1994年间执导了再次轰动国际影坛的“蓝、白、红三部曲”。在这三部曲中,他用包蕴着宗教哲学精神内涵的戏剧性故事情节表达了他对当代人生存状态的深刻理解。1996年3月13日,基耶斯洛夫斯基在巴黎病逝。

伊莱娜·雅各布1966年7月15日出生于日内瓦。自日内瓦戏剧学院毕业后,她在伦敦戏剧工作室工作过。18岁时,她与父母一起举家迁往法国巴黎定居后又进入法国国立高等艺术学院学习。在该校就读期间,她幸运地参加了著名导演路易·马勒的影片《再见,孩子们》的拍摄。其后她又与法国一些新浪潮导演合作过。但成名作是《维罗尼卡的双面生活》。此后她又和基耶斯洛夫斯基合作了影片《红色》。



新桥恋人

2 The Lovers

On The Bridge

导演:莱奥·卡拉克斯/LEOS GARAX

主演:朱丽叶·比诺什/JULIETTE BINOCHÉ

丹尼斯·拉凡特/DENIS LAVANT

出品:法国/(1991)

类型:剧情/爱情

片长:126 分钟

在与世隔绝般的新桥上，画家米雪儿是一个折了翅膀于是自我放逐的天使，她脆弱而不安，随时可能消失。她在结识了流浪汉亚力斯后，两人一起度过了一段相知相惜的日子。尽管亚力斯的生命激情可以喷射出火焰，但是他知道，自己卑微的爱无法保护和挽留自己的爱人。一个心怀创伤、一个满腹绝望，这种沉浸于无望的爱情，只能在酒精麻醉之后的疯狂、以及被漫天盛开的烟火震惊的瞬间，才得以呼吸和伸张。



为了永远厮守,亚力斯烧掉了所有寻找米雪儿的海报,并失手烧死了贴海报的人。而米雪儿将安眠药放入酒里,并趁亚力斯熟睡后独自离开,去治她将要失明的双眼。得知米雪儿离去后,绝望的亚力斯用枪里的最后一颗子弹伤了自己的手。几年后,他们重逢在新桥上,亚力斯拥抱着米雪儿,却意外落入河中,被一艘运砂船救起后,他俩一起去寻找新的生活……

本片被评价是“法国电影国土里偶然突起的一座山峰”。导演莱奥·卡拉克斯眼中颓败的新桥上焰火缤纷,桥边的恋人在痛楚的迷醉中放声大笑。没有人把一个简单的爱情故事拍得像卡拉克斯这样华美奔放,激情化作盛大的焰火、飞驰的速度、疯狂的手舞足蹈,绽放在巴黎的夜空。影片唯美的摄影,凌厉的剪辑,让人透不过气的情节设计,无一不洋溢着冲动与激情。据说为了重现片中的主要场景,剧组特地在巴黎搭建了一座新桥。

卡拉克斯影片中的演员总是用丹尼斯·拉凡特、朱丽叶·比诺什等几个人。而卡拉克斯每拍一部影片前都要让演员有一定的时间生活在他即将扮演的角色中,体验饥饿或者流浪。他并不希望演员有演技,他“从来不安排他们彩排和预演。要让演员在拍摄中迷失”。因此卡拉克斯激情四溢的导演和朱丽叶·比诺什细腻深邃的表演,也成为本片最大的两个亮点。朱丽叶·比诺什凭借本片获得了当年度欧洲电影节的最佳女主角奖。

导演莱奥·卡拉克斯1960年11月22日出生,是法国为数不多几个享有世界声誉的青年导演之一。卡拉克斯



也是个“低产导演”，从1983年初执导筒以来，先后导演了《男孩遇到女孩》、《卑贱的血统》、《新桥恋人》、《波拉X》等影片。

朱丽叶·比诺什1964年3月9日出生于法国巴黎。从8岁起，她就在学校里演出戏剧节目，一次偶然的机会，素有法国电影界“伯乐”之称的贝纳阿尔德把她引入了电影圈。1985年，比诺什因影片《激情密约》获法国电影界为鼓励青年女演员而设的罗密·施奈德奖。1988年，她因出演影片《布拉格之恋》而引起了国际影坛的关注。1993年，她因影片《蓝色》获威尼斯电影节最佳女演员奖。1997年，她又因影片《英国病人》获奥斯卡最佳女配角奖。此外还主演了《毁灭》、《屋顶上的骑兵》、《艾丽丝的情人》、《巧克力》等影片。