

隐喻与细节

世界著名纪录片导演研究

NO.
IE

TAKE

ROLL

SOUND

吴保和 主 编
王 培 副主编

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

隐喻与细节

世界著名纪录片导演研究

吴保和 主 编

王 培 副主编

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

隐喻与细节:世界著名纪录片导演研究 / 吴保和,
王培主编. —上海:上海书店出版社,2013.1
ISBN 978-7-5458-0678-6

I. ①隐… II. ①吴… ②王… III. ①纪录片—导演
艺术—文集 IV. ①J952-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 255192 号

责任编辑 张 冉
封面设计 胡 枫
特约编辑 陆坚心

隐喻与细节:世界著名纪录片导演研究

吴保和 主编 王 培 副主编

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 710×1000mm 1/16
印 张 30.5
字 数 400,000
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5458-0678-6/J·187
定 价 48.00 元

前言

20 世纪 90 年代以来,中国人对纪录片的兴趣越来越浓,渴望了解西方纪录片的愿望也越来越强,然而比起对国外故事片(剧情片)的研究,我们对国外纪录片、特别是当代纪录片的研究则相对落后,本书正是对于这样一种缺失的弥补,书中对于国外纪录片导演与经典作品进行了深入的研究,在这些论文中,补充和展现了不少之前研究者尚未涉及的新资料、提出了不少前人未提出过的新观点,在给我们带来欣喜的同时也启发我们的思考,这些研究尽管还存在某些不足,但应该说,这些研究是中国 80 后一代对研究西方纪录片的新贡献、新收获,对于我们了解现当代西方纪录片是很有价值的,也是很有学术意义的。

中国对国外纪录片的大量介绍与研究始于 20 世纪 70 年代末。在中国对外开放的大背景下,最初是偶尔有一些西方国家的纪录片导演到北京广播学院(今

中国传媒大学)等高校来讲学,如1979年,英国导演查理·奈恩到北京广播学院谈纪录片创作;1980年,美国导演达斯宁访问北京广播学院谈纪录片创作;1982年,美国电视人密尔顿·陈在北京广播学院谈美国纪录片;1985年,著名的国际纪录片大师尤里·伊文思重回中国拍摄他的最后一部纪录片《风》,同时在北京广播学院进行关于纪录片创作的讲学,掀起了国内第一波对西方纪录片的介绍。20世纪80年代初,由于日本电视界与中国同行的交流与合作,让中国纪录片人通过日本这个“二传手”了解了西方纪录片的创作观念,日本NHK拍摄的《裸族最后的大酋长》、《五平太流转》、《大地之心》等片都曾对中国纪录片界产生过重大影响,一度成为许多人学习如何创作纪录片的经典教材,让中国纪录片人见识了当代国外纪录片的新观念与新手法。

20世纪80年代中期以后,主流媒体加大了对国外纪录片的推介与传播力度等,1986年,上海电视台举办首届上海国际友好城市电视节(两年后改名为上海国际电视节),播放了来自16个国家的纪录片40余部,自此,上海电视节成为中国人了解世界电视纪录片的重要渠道,1991年四川电视台主办了四川国际电视节,1997年中央电视台新闻评论部举办首届北京国际纪录片学术会议,2003年云南省博物馆、云南大学东亚影视人类学研究所,云南艺术学院影视艺术系等联合举办了“云之南人类学影像展”,2003年广东举办广州国际纪录片学术研讨会(后改名为中国(广州)国际纪录片大会),这些传播、交流和研究国外纪录片的平台,都成为中国观众了解国外纪录片,特别是了解80年代以来当代世界纪录片现状的窗口。特别需要一提的是,北京的郑琼女士以个人之力创办的北京“零频道”,介绍了大量最新国外纪录片作品,这种对国外优秀纪录片作品热情和不计成本的付出令人敬佩。

与此同时,国内高校和学术界有不少专家学者都对国外纪录片的研究做出了贡献,如张德魁、冷铁铮所译美国埃里克·巴尔诺的《世界纪录电影史》一书,在中国影响巨大,成为许多年轻人了解世界纪录片的最重要著作,中国传媒大学任远关于国外纪录片的文章和专著受到

许多年轻人的欢迎,北京电影学院司徒兆敦在电影教学中对纪录片的提倡和介绍,中国艺术研究院单万里主编了关于西方纪录片理论和作品的《纪录电影文献》,北京师范大学的张同道对于国外纪录片大师的介绍和研究,中国传媒大学何苏六、林旭东对国外纪录片的研究和教学,著名纪录片导演吴文光对美国纪录片大师怀斯曼、日本纪录片大师小川绅介等人作品的介绍等,以及这些年来中国纪录片人参加法国真实电影节、日本山形电影节、荷兰阿姆斯特丹电影节后对国外纪录片的介绍等,都是我们认识国外纪录片的重要来源,而本书的作者也与他们一样,试图通过对一些重要纪录片导演和作品的解读,让中国观众更多更全面地了解和认识国外纪录片。

长时期以来,纪录片不受重视,原因之一是纪录片不像剧情片那样重故事、娱乐性强,因而在社会影响和市场表现方面都远不如剧情片。特别是在中国,纪录片长期与“新闻”、“专题片”、“宣传”这样的词汇联系在一起,因此,许多人轻视纪录片。然而,在我看来,虽然纪录片的娱乐性不如剧情片,但纪录片有其独特的魅力,这种魅力就在于它对真实的发现和追求,以及站在真实基础上的勇气与力量。应该说,纪录片与剧情片属于不同的艺术品种,但它并不比剧情片低一个级别。在纪录片的创作实践中,与一些中国电影导演将纪录片和剧情片截然分开的态度不同,西方不少导演都是既拍剧情片,又拍纪录片的。有些人就是从拍摄纪录片开始电影生涯的,如以《红》、《白》、《蓝》三部曲闻名于世的波兰导演基耶斯洛夫斯基就是如此,他早期的电影都是纪录片,在他导演生涯中,共制作了纪录影片22部。拍摄过《愤怒的公牛》、《出租车司机》等电影的美国著名导演马丁·斯科塞斯也是拍纪录片成名的,在他导演生涯中一直保持了对纪录片的喜爱,他拍过《最后的华尔兹》、《鲍勃·迪伦:没有回家的路向》等数十部纪录片,在蓝调音乐诞生百年之际,他拉了克林特·伊斯特伍德、理查德·皮尔斯、查尔斯·伯奈特、马克·莱文等七位西方著名导演,以每人各拍一部的的方式,拍摄了系列纪录片《蓝调百年》。拍摄过《情书》、《燕尾蝶》的日本导演岩井俊二拍

摄过纪录片《市川昆物语》；拍摄《地下》、《白猫黑猫》的前南斯拉夫导演库斯图里卡拍摄过纪录片《巴尔干庞克》；以《泰坦尼克号》和《阿凡达》两部巨片著名的卡梅伦也拍过纪录片《深海异形》。当代拍摄过纪录片的著名电影导演还有许多，如美国的斯派克·李、奥立弗·斯通、贾木许等，俄罗斯的索科洛夫，伊朗的阿巴斯·基亚鲁斯达米，西班牙的胡里奥·梅德姆，德国的维姆·文德斯、费斯·阿金，日本的今村昌平等。这些例子说明，纪录片这种样式对于剧情片导演同样有吸引力。而那些专门拍摄纪录片的导演，在主流电影中的影响也越来越大，像拍摄《华氏911》的迈克·摩尔、拍摄《细细的蓝线》的埃罗·莫里斯、拍摄《一望无际》的查理·福格森、拍摄《是和有》的尼古拉·菲利贝尔、拍摄《九月的一天》的凯文·麦克唐纳、拍摄过《智利之战》三部曲和《阿兰德》的古兹曼等。他们的作品不但在电影节频频得奖，在影院上映获得轰动，成为社会热点和人们谈论的话题，而且对于人类的发展都产生了重要的作用。因为在当今世界上，在反战、环境保护、人权等当代议题中，纪录片的作用和影响都很大，是反映、揭露社会问题的重要手段，诸如社会体制的缺陷、不公平的现象、政府渎职与警察暴行、艾滋病、种族歧视与种族冲突、环境污染与环保灾难、妇女儿童的处境、无家可归者的安置、残疾人的就业与生活、移民、安乐死等社会问题都是纪录片的关注对象和表现内容。纪录片向我们揭示真相，指出问题的原因与后果、呼吁人们的关注与重视，并找到解决问题的办法。

本书的九篇研究论文是对国际著名的九位纪录片导演的研究。他们中既有国内观众比较熟悉的，也有国内观众并不熟悉的。如被誉为“美国直接电影之父”的梅索斯兄弟。梅索斯兄弟是世界纪录片史上的重要人物，目前国内对他们的研究，多集中在前期的代表作如《推销员》、《灰色花园》、《给我庇护》上，而本书中所选论文则主要是研究梅索斯兄弟20世纪70年代后期的直接电影，如《峡谷垂帘》、《奔跑的栅栏》、《小泽征尔》、《最后的浪漫》等影片，文中分别从创作理念——“平民英雄”、“情感与距离”、“移情与凝视”和技巧手法——“跨时空叙事”、“危

机突转”以及“剪辑处理”等方面来分析梅索斯兄弟直接电影的发展方向与风格转换,总结美国直接电影发展中的经验与成果,弥补了国内关于梅索斯兄弟纪录片在资料与分析上的空白。

波兰导演基耶斯洛夫斯基是当代电影史上的重要导演。国内的相关论文集中在对他后期的故事片电影美学研究。由于基耶斯洛夫斯基纪录片影像资料的缺乏,国内对其纪录片创作的研究文章极少。本书论文作者在收集了大量基耶斯洛夫斯基的纪录片作品影像资料及相关背景材料的基础上,对他的纪录片作品做了专门研究。文章从纪录片影像本体、波兰社会环境及哲学思想等方面探讨基耶斯洛夫斯基纪录片创作的特点。论文详细分析了基耶斯洛夫斯基纪录片中各种寓意手段的运用方式,同时也探讨了寓意性对他电影创作的整体影响。作者认为寓意性是基耶斯洛夫斯基纪录片的重要特征。在二战后的波兰社会,基耶斯洛夫斯基想要不受约束地拍摄真实社会、躲过审查耳目、表达自我主张,他的做法是运用寓意的影像方式寄托自己的观点。在使用一系列寓意性电影手段的过程中,基耶斯洛夫斯基的纪录片越来越主观,并且愈加重视人们内心真实世界的描摹。

1956年,《寂静的世界》获得金棕榈大奖,这是戛纳电影节史上第一次将大奖发给一部纪录片,导演即是年轻的法国导演路易·马勒。当时的马勒还是电影研究院的一名学生,跟随海洋学家雅克-伊夫·库斯托(Jacques-Yves Cousteau)和一批专业潜水员,记录他们乘坐科学考察船“卡利索号”在地中海、红海、波斯湾、印度洋等海域探索海底世界的奇妙,他们与各类鱼群共游,探测海底地貌、珊瑚礁,调查沉船的残骸,遇到各种海洋奇景和航行趣事,也和鲨鱼、鲸鱼打过血腥的照面,因为用刚刚开始盛行的彩色胶片深入海底拍摄。此后,路易·马勒高产优质地拍摄了多种风格和主题的剧情电影和纪录电影,成为法国电影的中坚力量。在他短暂的63年生命旅程中,马勒共拍摄了30部电影(不包括马勒和布列松合作拍摄影片),其中有10部是纪录片,国内对马勒研究多集中在对他的剧情电影的研究上,而本书论文作者在大量收

集了马勒的纪录电影影像资料及相关背景材料的基础上,对他的纪录电影做了专门研究。论文主要从纪录电影的影像本体出发,探讨了马勒纪录电影创作的五个特点。论文详细分析了马勒纪录电影中各种艺术手法的运用方式,同时也探讨了这些方式对其电影创作的整体影响。作者认为,马勒的纪录电影主要受到了当时的“直接电影”观念的影响。

沃纳·赫尔佐格是“新德国电影四杰”之一,他除了拍摄剧情片之外,还拍摄了数量庞大的纪录片。本书论文通过介绍沃纳·赫尔佐格的创作历程,读解并比较《小迪特要飞行》、《蜃景》、《寂静与黑暗之地》等不同时期的代表作,挖掘出其纪录片的主题思想与象征——“强者”、“漫游异境”、“绝望而孤独的叛逆者”,总结了沃纳·赫尔佐格纪录片不同于传统纪录片的艺术特征,详细分析其对纪录片的创造性处理:“虚构”和“当事人搬演”。并从画面、声音、剪辑的角度详述赫尔佐格纪录片的“风格化”特征,阐释其不同于“真实电影”的“会计师的真实”的独特真实观——“狂喜的真实”,解释了“事实”与“真相”的区别,思考了“狂喜的真实”给他的纪录片带来的影响。

尼古拉·菲利贝尔,作为当代法国以及世界最著名的纪录片导演之一,尽管大学毕业于哲学专业,但从未停止过对纪录片事业的不断追求。本书论文详细介绍了法国当代纪录电影的民众文化以及法国真实电影节的背景资料。同时,通过介绍尼古拉·菲利贝尔的个人创作历程,解读并比较《卢浮城》、《聋人的世界》、《博物馆里的动物》、《区区小事》、《是和有》等五部导演纪录片代表作品,着重对影片不同寻常的选题、简洁直接的叙事策略、多样化的表现手法进行深入阐述。并通过梳理、概括五部纪录片的艺术特色,分析菲利贝尔的纪录片中的生存的状态与生命的意义,以及普通人的生活哲学是如何通过细节和隐喻体现在他的作品之中,从而思考未来纪录片创作的发展方向。

雷蒙·德巴东则是中国观众不太熟悉的法国纪录片导演,这位摄影师出身的纪录片导演有其独特的风格。本书论文中介绍了他的创作历程,分析了德巴东电影主题的选择与定位,并从其画面入手,讲述导

演如何通过画面的构图、角度、取景方式来完成他的“倾听”过程,将所表达的情感与观点融入到画面里,观众通过他的镜头理解导演的意图与他共鸣,指出了带着尊敬与理解去旁观、倾听是德巴东创作的态度,用画面代替语言是他的艺术风格。在他的纪录电影中虽然不具备强烈反思社会的功能,但却有着考量人性和人的生存状态的双重意义。

英国纪录片导演尼克·布鲁姆菲尔德也是中国观众尚不太熟悉的,他因拍摄热点事件和话题人物而出名。布鲁姆菲尔德至今一共创作了29部影片,其中有26部纪录片,3部带有纪录片色彩的剧情片。他的纪录片《艾琳:一个连环杀手的生与死》曾被好莱坞拍成剧情片《女魔头》。布鲁姆菲尔德的纪录片选题广泛,涉及时政、偷渡、种族、连环杀手、名人、性交易、反战等内容,为此也引来了众多的争议之声。本书论文通过介绍布鲁姆菲尔德的创作历程与他职业生涯中两种不同风格的创作转变,从创作关注点——“热点事件”、“边缘人群”、“话题人物(明星、政客)”以及创作特色、创作理念、创作精神等方面来解读布鲁姆菲尔德的纪录片情结,分析直接电影向新纪录电影转变在布鲁姆菲尔德作品中的体现。

埃罗尔·莫里斯是在美国与迈克摩尔齐名的纪录片导演,莫里斯先后有过哲学博士、私家侦探、广告导演三个不同的身份,而正是这样独特的职业背景使他的纪录片呈现了与此相对应的三种艺术特征——哲人的视野、侦探的思维、画家的眼睛。本书论文通过介绍埃罗尔·莫里斯的创作历程,解读并比较《天堂之门》、《细细的蓝线》、《又快又贱又失控》、《战争迷雾》等不同时期的代表作,着重对影片悲观而荒谬的主题、假定性搬演的叙事策略、多样化的表现手法进行深入阐述,同时梳理和概括了各时期纪录片真实观的流变,探讨后现代思潮对莫里斯创作的影响,总结他的纪录片中受争议的真实观,并分析莫里斯的纪录片与“新纪录性”电影的关系、“新纪录性”是如何体现在他的作品中,从而思考未来纪录片创作的发展方向。

史蒂夫·詹姆斯,则是近年来美国极为成功的纪录片导演,他拍摄

的《篮球梦》、《史蒂夫》、《误判死刑》等获得了包括奥斯卡提名在内的诸多国际大奖。本书论文通过介绍和分析史蒂夫·詹姆斯的创作历程以及其代表作品,包括《篮球梦》、《斯蒂夫》、《电影天堂》、《误判死刑》、《审判艾弗森》等,分别从题材选择、主题思想,以及影片的艺术特征——叙事、人称、画面、镜头、音乐等多方面去总结分析史蒂夫·詹姆斯在纪录片创作上的特点,同时也探讨了史蒂夫·詹姆斯的纪录片创作对其故事片创作的影响。填补了国内对史蒂夫·詹姆斯纪录片在资料和分析上的空白。

这部论文集的作者都是上海戏剧学院的研究生,书中的论文即是以他们的硕士论文为基础整理而成的。作为他们的导师,我在指导他们撰写研究生毕业论文的过程中,深知论文写作不易。因为他们研究的是比较新的对象,首先面临的便是资料问题,现状是关于这些纪录片导演的文字资料和影像资料国内都很少,甚至根本找不到。但我强调做论文一定要有坚实的资料基础,为此他们在寻找和占有资料上花了大量精力。除了通过国内的中国知网等学术网站外,还到国外相关网站上去寻找参考文章,如张远远、朱佳乐、陈成等就是通过国外网站找到了一些有重要参考价值的学术文章与导演访谈。影碟也是一个问题,有些作品虽然知道名字,但国内根本找不到任何影像资料,于是,国内没有,就通过国外购物网站购买,或是托国外的朋友、同学到当地购买,如王继蓉就是通过美国的朋友买到了梅索斯兄弟后期的许多珍贵影碟,史晓峰、张燕也通过美国和法国的同学购买了国内见不到的影碟,余娟甚至与基耶斯洛夫斯基的母校波兰洛兹电影学院联系,寻求他们的支持和帮助。语言是另外一个重要的障碍,因为研究对象中有非英语国家的导演,而我们除了对英语相对熟悉外,法语、德语、波兰语都不懂。为了克服语言上的问题,他们通过一切可能性途径,请懂法语、德语、波兰语的同学、朋友相助,如陆遥,刘靓婷研究的都是法国纪录片导演,为了写好论文,她们都在语言上下了许多功夫。除了资料问题,我也强调,研究生论文必须有观点、视角和问题意识,这些要求在论文

前 言

中也得到了较好的体现。因此,尽管还有各种不足之处,在当今一片浮躁的学风中,能做到这种程度已经是很不容易了,我对他们是满意的。

现在,他们的论文结集出版了,这是一件值得庆贺的事,我也希望通过本书的出版,使他们研究当代世界纪录片的成果能与更多的人分享。

吴保和

2012年7月10日

目 录

1 / 永远的观察者 刘靛婷

——路易·马勒纪录电影研究

探寻事物表象下的真实,跟随事物的发展客观地纪录,而不是去定义真相,是马勒纪录电影的最大特点。

50 / 熟悉而陌生的梅索斯 王继蓉

——梅索斯兄弟后期纪录电影创作研究

梅索斯兄弟为纪录片创作者开创了一条全新的道路,不仅因为他们幸运地发现了个性的人或被关注的事,更在于他们如何看待并记录这个世界,并如何依靠镜头传达这个世界的真实。

101 / 绝望而孤独的叛逆者 朱佳乐

——沃纳·赫尔佐格纪录片研究

赫尔佐格给纪录片创作者的建议是:不要一味追求影片的风格——“这就像你‘知道’如何写信一样,看着写好的信,你会马上从字里行间发现独特的风格已经自动渗透到整封信中。”

160 / 论基耶斯洛夫斯基纪录片的寓意性 余娟

基耶斯洛夫斯基的纪录片是特定时代的产物,他特有的寓意手法使得其纪录片既有艺术可看性,又具有相对深邃的内涵。

220 / 三重思维的纪录影像

张远远

——论埃罗尔·莫里斯的纪录片创作

在当代纪录片的历史上,埃罗尔·莫里斯无疑是一位具有里程碑意义的纪录片导演。他以深刻的思想、多变的手法,特别是用假定性搬演、故事化讲述的叙事策略颠覆了传统纪录片的思维模式和真实观念。

267 / 将微不足道放大为刻骨铭心

陆 遥

——尼古拉·菲利贝尔的纪录片研究

菲利贝尔描绘了一个个充满隐喻的细节,以不着痕迹的方式展现整个事件的细微动人之处,以及如诗如画的法国乡村风景,让观众深刻感受到生命的珍贵和对人性的思考,从而温暖全世界的心房。

320 / 体育、小人物与美国价值观

陈 成

——史蒂夫·詹姆斯纪录片创作研究

史蒂夫·詹姆斯作为一名电影导演,似一名画家,又似一名哲学家。在近30年的电影生涯中,他将摄影机作为画笔勾勒出人生百态,亲情、爱情、成功、失败、梦想等一切情感似乎都可以在他的作品中看到。

365 / 从观察到参与

史晓峰

——尼克·布鲁姆菲尔德的纪录片研究

尼克·布鲁姆菲尔德,这位纪录片创作领域的坚守者,一直像一位奋战的骑士一般,保持着一颗年轻有活力的心,挥洒着对这个社会的热情,在寻求真相的道路上不知疲倦地征战讨伐。

419 / 带着摄像机的倾听者

张 燕

——雷蒙·德巴东纪录电影分析

对德巴东来说,倾听与展示,是他的纪录片最为成功之处,他是个沉默的旁观者,在他的世界里,艺术是用尊重且带有怜悯的镜头来关注世界、倾听世人。

永远的观察者

——路易·马勒纪录电影研究

内容提要：路易·马勒是当代电影史上的重要导演。目前，国内的相关论文集中在对他的剧情电影的研究上。而这位法国新浪潮的著名导演的电影生涯却是从拍摄纪录电影开始的。在他长达 38 年的导演生涯，共拍摄制作了 30 部电影，其中有 10 部纪录电影。由于马勒纪录电影影像资料的缺乏，造成了我国国内对其纪录电影创作的研究文章极少的现象。本文作者在收集了大量马勒的纪录电影影像资料及相关背景材料的基础上，对他的纪录电影做了专门研究。本文主要从纪录电影的影像本体出发探讨马勒纪录电影创作的特点。本文详细分析了马勒纪录电影中各种艺术手法的运用方式，同时也探讨了这些方式对其电影创作的整体影响。

作者认为，马勒的纪录电影主要受到了当时的“直接电影”观念的影响，“直接电影”的记录手段，使得马勒能够真正的、完全依照自己的本能和他的直接反应去工作。与此同时，马勒的电影创作常常游移在纪录电影和剧情电影之间，因此，马勒的纪录电影与剧情电影不论是在主题和形式上都存在一定的同一性。

关键词：路易·马勒 纪录电影 直接电影 主题

绪 论

50年前,在法国,这个电影的故乡,一大批年轻电影人掀起了一股为了反抗父辈传统的惊涛骇浪——新浪潮运动。1957年,“当时,戈达尔与特吕弗还在《电影手册》写评论拍短片,夏布罗尔和侯麦还在整理有关希区柯克的专著”,^①作为新浪潮的开山人物,路易·马勒的剧情电影处女作、由法国新浪潮的象征人物让·莫罗主演的《通往死刑台的电梯》以其崭新的电影观念和脱离传统的创作意识,获得了商业上的巨大成功,也获得了法国影评人颁发的路易斯·德鲁克奖。可以说,马勒是法国新浪潮电影的引火线,这次成功,为新浪潮的年轻导演们开拍处女作、开创新风格奠定了一定的商业经验和经济基础。1958年,马勒执导的第二部剧情长片《情人们》与珍妮·摩露合作,描写的是关于一个报业老板的妻子,同时也是一个孩子的母亲的富家太太与相识一面的陌生青年,抛开传统的伦理道德,共度一夜纯粹的爱的故事。构成整部影片的影像典雅优美,马勒再次以他新颖的手法和观念震惊了世界影坛,也荣登了1958年威尼斯电影节的最佳导演奖的宝座。马勒再次以一个新人的面孔出现,拍摄的影片既叫好又卖座,这使得有更多的投资方愿意起用新人投拍影片,也就有了此后陆续推出的阿伦·雷乃、让-吕克·戈达尔、弗朗索瓦·特吕弗、克洛德·夏布罗尔等一大批新浪潮著名导演的处女作。

路易·马勒所拍摄的电影,无论是剧情电影还是纪录电影,除了他在卡利索号上与奎斯托一起拍摄的海底世界纪录电影《沉寂的世界》之外,从他的1958年的第一部剧情电影《通往死刑台的电梯》和他真正意义上自己拍摄的第一部纪录电影《环法万岁》开始,到他1994年拍摄的

^① 焦雄屏著,《法国电影新浪潮》,江苏教育出版社2007年1月第2版,第310页。

最后一部影片《42 街的凡尼亚》，都体现出了这样一种情形——表达主题的多元性以及缺乏一种一以贯之的风格，这使得他被许多电影研究者们称为“难以归类的人道主义者”。^①

2008 年，是法国电影导演路易·马勒逝世的十三周年祭。在他短暂的 63 年生命旅程中，创作了多部剧情电影与纪录电影。以剧情电影著称的马勒却是凭借 1956 年他和雅克·奎斯托联袂导演的纪录电影——《沉寂的世界》赢得了早期的声誉。当年，路易·马勒还是电影研究院的一名学生时，他就随奎斯托上校拍摄了一些类似科教片的纪录短片，这给当时急于实践的马勒提供了很好的机会。随后，奎斯托上校开始筹备拍摄一部以海底动物的生活为主的纪录电影《沉寂的世界》，这部影片使用了改进过的摄影设备，将防水的摄影机安装在潜水员的头部，可以比较方便地进行水下摄影。马勒随同奎斯托上校在地中海、红海、印度洋等水域进行了大规模的拍摄工作，还自己下海拍摄了有关鲨鱼活动的镜头。同时，他还负责影片的导演和剪辑工作。1956 年 4 月，这部当时奇特少见的影片上映时，片头注明是两人联合导演。影片不仅在票房上获得巨大成功，而且还荣获了 1956 年戛纳国际电影节的最高大奖——金棕榈奖。当时年仅 23 岁的马勒，第一次站在了戛纳电影节的领奖台上。《沉寂的世界》为马勒赢得声誉的同时也成为了马勒精彩电影生涯的一块敲门砖。虽然，这次奇妙的水下拍摄经历使得马勒的耳朵因为受到海底水压的作用而受伤，以后再也无法下水，但是当马勒踏上卡利索号，到达希腊的那一刻，纪录电影的种子就已在他的心里深深埋下。

此后，路易·马勒高产优质地拍摄了多种风格和主题的剧情电影和纪录电影，成为法国电影的中坚力量。在离开法国本土之后，马勒成功摆脱了好莱坞商业控制，继续自己的电影作者的创作方式，殊为难能

^① 马塞尔·马尔丹著，孟华译，《难以归类的人道主义者——路易·马勒》，《电影艺术》1993 年第 1 期，第 23 页。