

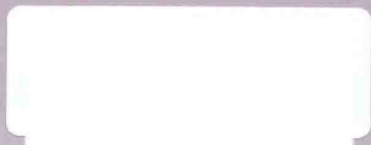
法国 “作家电影” 流派研究

盛 柏 | 著

上海遠東出版社

法国
“作家电影”
流派研究

盛 柏 | 著

 上海远东出版社

图书在版编目(CIP)数据

法国“作家电影”流派研究 / 盛柏著. —上海:
上海远东出版社, 2018

ISBN 978-7-5476-1433-4

I. ①法… II. ①盛… III. ①电影—艺术流派—研究—法国 IV. ①J909.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 268914 号

责任编辑 唐 黎

特约编辑 张德胜

封面设计 李 廉

法国“作家电影”流派研究

盛 柏 著

出 版 上海远东出版社

(200235 中国上海市钦州南路 81 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 昆山亭林印刷有限公司

开 本 710×1000 1/16

印 张 12.25

字 数 153,600

版 次 2019 年 10 月第 1 版

印 次 2019 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5476-1433-4/G·907

定 价 68.00 元

目 录

绪论	1
第一节 写作缘起及意义	2
第二节 研究现状与创新	5
第一章 “作家电影”的缘起	11
第一节 “作家电影”释义	12
第二节 “作家电影”产生的历史背景	14
第三节 主要代表人物及其作品	20
第二章 “作家电影”作为一种流派的理论形态	59
第一节 “作家电影”理论现代性的来源	60
第二节 电影与文学的关系	69
第三节 电影与现实的关系	71
第四节 “作家电影”与“作者电影”的区别	74
第三章 “作家电影”作品的创作特征	79
第一节 专门的电影剧本	80
第二节 影片主题	82
第三节 叙事结构	86
第四节 摄影风格	87
第五节 剪辑方式	90
第六节 音乐处理	93
第七节 台词表达	95

第四章 “作家电影”内部导演的不同风格	99
第一节 在戏剧和小说之间摇摆不定	100
第二节 形式大于内容的尝试	109
第三节 视觉与文学的完美平衡	114
第五章 代表作品及其美学价值	121
第一节 文学笼罩下的《印度之歌》	122
第二节 形式独特的《五点到七点的克莱奥》	132
第三节 “新小说”的反传统叙事《横跨欧洲的快车》	141
第四节 再现双重现实的《广岛之恋》	147
第六章 “作家电影”的影响和意义	159
第一节 电影表现形式的开拓	160
第二节 电影现代性的革新	162
第三节 “作家电影”的不足之处	164
第四节 对后世导演的影响	166
结语	171
参考文献	174
附录 “作家电影”导演作品目录	179
后记	191

绪 论

第一节 写作缘起及意义

一、写作缘起

之所以选择法国“作家电影”流派作为研究对象,主要原因有二:

其一,法国的“作家电影”流派是由一群文学家出身的电影导演组成的团体,他们在 20 世纪五六十年代提出了与现实主义的创作风格决裂的创作倡议,将“新小说派”的文学主张引入到电影的创作中来,由此开创了电影的现代性时代。法国“作家电影”流派是法国新浪潮电影运动的重要组成部分,是两个代表派别之一。但是在我们后世谈论和纪念新浪潮运动的时候,往往重视和强调的只是新浪潮的“作者电影”,大多数时候低估甚至忽略了“作家电影”作为一个独立的美学流派时,其创作者的贡献和影响。因此,我个人觉得有必要对“作家电影”流派进行系统的梳理和深入的研究,通过对其创作的大量作品的分析和鉴别,还原他们的创作成就和深远影响。

其二,选择“法国‘作家电影’流派”作为研究的课题和我的博士论文有一定的关系。我的博士论文以法国当代电影新导演及其创作风格为研究对象,时间上截取的是 20 世纪 80 年代到现在的 30 多年。这个时期的法国新导演大多出生在 20 世纪 60 年代,正是“作家电影”流派活跃的时期。新导演们受到“作家电影”的很大影响。我在做完 20 世纪 80 年代新导演的研究之后,时间上溯,再来研究“作家电影”流派,是想梳理还原一个连续不断的电影创作过程。

二、研究的意义和价值

“作家电影”活跃于 20 世纪 50 年代末到 60 年代初的法国,以阿伦·雷乃(Alain Resnais)、克利斯·马尔凯(Chris Marker)、阿涅斯·瓦尔达(Agnès Varda)、阿兰·罗伯-格里耶(Alain Robbe-Grillet)、玛格丽特·杜拉斯(Marguerite Duras)、亨利·科尔皮(Henri Colp)和让·凯罗尔(Jean Cayrol)为主要流派成员。作为一个团体,他们的作品从主题选材、叙事技巧、剪辑手法到台词处理,都有强烈的共性,都呈现出了与以往电影大不相同的地方。于是这批在思想倾向、美学主张、创作方法和表现风格方面相似的艺术家用形成了电影史上的一个重要流派——“作家电影”流派。虽然“作家电影”流派持续的时间很短,但是导演们的主张及其作品不仅对法国电影的发展,而且对后世电影的创作都有深远的影响。因此,系统完整地做“作家电影”流派的研究在电影美学方面具有重要的学术价值,而且,鉴于目前此课题在中国的研究现状,也具有填补国内空白的意义。

其次,很多“作家电影”的创作者同时也是“新小说”流派的作家,只拍摄那些专门为电影而创作的剧本,从不改编文学作品。作为导演,他们从编剧阶段就开始介入到影片的创作中来,因为有着作家出身的成长经历,因此他们更注重剧本的文学性和编剧的主导作用。另一方面,在实际的剧本创作过程中,“作家电影”流派的导演们比较注重对人物内心世界的探索,同时,他们又不忽略对客观现实的展现,这使得他们的作品与传统的现实主义影片有着很大的区别。“作家电影”往往能够将“头脑中的现实”与“眼前的现实”即将内心现实与外部现实结合起来,导演们通过剪辑的变化协调二者之间的关系,这是“作家电影”的一个风格鲜明的创作特色。除此之外,“作家电影”的作品,在导演手法、影像处理、剪

辑方式和表演艺术等方面都与众不同,这些特色启迪和丰富了电影本身的创作。纵观电影史,作家参与电影创作的现象在各国都有先例,但是如法国 20 世纪五六十年代的“作家电影”创作者这么集中地涌现、创作出数量如此之多的电影作品,并对世界电影史产生如此巨大影响的电影作家却极少见。因此,研究“作家电影”及其创作特色也具有总结时代特色、学习前辈的积极意义。

此外,作为一个电影创作流派,他们的作品无论从主题选材、叙事技巧,还是剪辑手法和旁白的运用上,都有一定的共性,都呈现出与以往的电影与众不同的地方。但仔细研究,“作家电影”的每位导演以及他们的创作过程也存在着具体的差异。这种细微的差异可以帮助我们了解那个时代创作个体的风格化特征,在大同下存小异,在小异下求大同,对创作事实的细腻解读,也可以深入挖掘和无限接近导演们的创作初衷。我做这个课题的研究,是想通过翔实的资料和客观的分析真实全面地呈现电影史上的重要创作流派“作家电影”流派产生的背景、发展的过程和演变的线索。通过系统地、完整地研究“作家电影”的美学主张和创作实践,更加清晰地明确“作家电影”创作的革新意义,客观公正地理解它们对后世产生的巨大影响,并能够有助于理解法国电影史的阶段性走向和之后法国当代电影的创作走向。

三、应用前景

本书将法国“作家电影”导演及其创作的作品作为研究对象,对这个活跃于 20 世纪五六十年代的电影流派做完整的研究和系统的梳理。目前,通过对国内外研究现状的了解,可以明确的是,在国内目前对法国“作家电影”的论述还没有系统、完整的研究成果,因此本书具有填补空白的研究意义。除此之外,本书撰写之前的筹备资料大多为法文原版的

第一手资料,这其中不乏一些从未在国内发表过的珍贵信息、视频和图片,这些资料也可以给国内研究法国电影的同仁提供资料上的借鉴和参考。在作品中出现的大量翔实的数据,也会为研究法国的历史、文化和社会学的学者们提供史料上的参考。

第二节 研究现状与创新

一、国内外的研究现状

目前在中国知网的“文献”“期刊”和“硕博论文”数据库中,以“‘法国’+‘作家电影’”为关键词做主题搜索,可检索到 18 篇论文;以“左岸派”为关键词做主题搜索,在中国知网的“文献”“期刊”和“硕博论文”数据库中只检索到了 17 篇论文,而且这些论文还不是纯粹针对“左岸派”电影的研究,其中还包括了对中国电影与“左岸派”的比较研究。直观来看目前知网上可以查到的数据,与“左岸派”和“作家电影”有关的成果并不是很多,准确地说是非常少的。在我国,对于法国“作家电影”的关注和研究,远没有建立一个体系,也没有一个相对全面的论述。在专著成果方面,目前也并没有发现有针对性的书籍出版。

在国外,与“作家电影”有关的研究大多以三种方式存在:其一,侧重于个体作品分析和对导演的个体评价,在这种情况下,评论者不会过多考虑“左岸派”的共性,而是更侧重于导演作为个体的特性。比如,奥利维·佩雷(Olivier Père)写的《阿伦·雷乃和新小说》;第二种,评论者会把“左岸派”当中的几个人作为研究对象,比如罗伯特·法默(Robert Farmer)的《马尔凯、雷乃、瓦尔达:记住左岸派》;第三种,评论者会把

“左岸派”作为一个整体提及,但是鲜有评论,往往是在现当代法国电影史或者介绍法国当代电影创作的文章和书籍里提到,比如让-米歇尔·傅东(Jean-Michel Frodon)的《法国电影,从新浪潮到现在》。但是无论哪一种方式,在完整性上都存在不足。因此,将“作家电影”流派系统地、完整地梳理的成果尚未呈现。

二、研究的重点和难点

第一,首先要明确“作家电影”的基本含义。“作家电影”的导演有哪些?在选择的时候,如何确定标准,选择范围有多大?

第二,要阐述清楚为什么“作家电影”是一个电影流派。作为一个艺术流派,在一定的历史时期内,它必然是由具有某些相同艺术观念、美学思想、审美情趣和创作倾向的艺术家组成的具有一定社会影响的团体。那么“作家电影”是否可以上升到派别的层面来研究和讨论?这要深入挖掘“作家电影”的理论形态是怎样的,创作形态又是怎样的。我个人认为,关于流派的理论观点及其形态发展的论述是我在工作中面临的最大的一个难题和最主要的一个困难。如何把“作家电影”流派放在法国电影史的范畴内予以正确、合理、客观的评价,是比较难的。七位导演共同经营的“左岸派”时期并不长,但是对法国甚至其他国家后来的电影创作产生了巨大的影响,如何界定他们的美学价值和历史意义就显得尤为重要。对于这部分问题的解决办法,除了自己查阅理论和史料书籍之外,还多亏了导师的悉心指导。

第三,“左岸派”这个团体里有七位导演,因此“作家电影”的作品在数量上也比较多。作为本书重点研究和分析的对象之一,解读影片的工作量是十分巨大的。在对作家导演的作品进行美学分析时,代表作的选择方面也曾让陷入犹豫和迷惑。有两三位导演的代表作已经被其他作

品分析了多次,比如阿伦·雷乃和他的代表作品《广岛之恋》《去年在马里昂巴德》就曾被无数评论者谈论。那么,选择相同的作品就会有雷同的可能。为了避免出现这类问题,我初步考虑的是要改换例子,重新选择。但有些例子是特别能够代表作家导演的创作风格的作品,是在分析的时候无法回避的实例。面对这种没有办法改换例子的情况,我的解决办法是重新考虑不同的分析角度和切入点。

第四,对于作品的搜集和解读工作也存在一些阻力和困难。首先,因为“作家电影”导演们的作品距离现在比较久远,有一小部分影片根本没有保存下来。这虽然是可以理解的,但却心存些许遗憾。保存下来的“作家电影”作品也并不好寻觅,因为“作家电影”不是商业化程度高的流行作品,并不是每一部影片都发行 DVD 存档。在法国本土也不容易找到,更不要说在“作家电影”传播较少的中国了,因此,能在国内找到的也是凤毛麟角。另外,“作家电影”导演不止一名,很多导演都是多产的创作者,因此其作品的数量比较多。因此,无论是从搜集的难度还是搜集的数量上来说,都需要相当长的一段时间来完成这个初级阶段的 DVD 搜集工作。

第五,研究“作家电影”流派,视频资料固然最重要,但是文字资料 and 数据的客观、真实和丰富也是必不可少的条件。这些文字资料包括电影的研究理论,也包括电影历史的确凿数据。20 世纪影响“作家电影”的电影理论可提供较高的理论深度和独特的写作视角。原版第一手资料是在国内较为罕见,甚至从未被发表、从未被翻译和从未被提及的关键信息。对于作品的理解,在不借助英文字幕、不通过转述和翻译的情况下,可以更好地把握法文原版的创作意境和导演意图。得益于语言方面的优势,我将在拉片的过程中,对第一手法文原版资料(影像作品、文字资料、数据资料等)做全面、辩证的解读和分析,从而能使我的作品不仅

具有学术价值,还兼有史料价值。

另外,“作家电影”的导演都是作家出身,适当阅读他们的文学作品,对于更好地理解和分析“作家电影”大有裨益。结合对导演的小说原著的阅读,可以最大程度还原创作者的初衷和法语文化下的内涵。这也是本书的重点之一。

三、研究方法 with 基本思路

本书将集中聚焦于“作家电影”流派的七位导演和他们所创作的电影作品,对其风格流派进行详细的分析、解读和归类。从“作家电影”的产生和发展、“作家电影”流派的代表人物及其作品形成的美学风格以及对后世产生的深远影响等方面系统完整地“作家电影”流派进行研究和梳理。虽然目前国内研究“作家电影”流派的论文还不多,全面完整的法文文献也很少,但是研究“新浪潮”的成果比较丰富,它们可以作为一种参考和借鉴。因为它们在时间上有重合,在形式和内容上也有关联,所以通过文献能了解课题的宏观历史背景,有助于全面地了解“作家电影”流派,最终可以达到全面地、正确地解读和总结“作家电影”流派的目的。

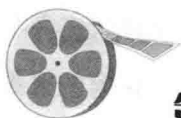
由于研究的对象处于 20 世纪五六十年代,距今有一段距离,回溯历史的尘埃落定,影响被研究对象的因素较少。这样对作品和创作者的评价就相对中肯客观。在确定了研究主题之后,我有目的、有计划、系统化地搜集了材料,对研究对象进行了全面的了解,并对调查搜集到的大量文字、视频资料进行了汇总、分析、比较和归纳,找到了其中比较突出的规律。这一部分的工作是十分琐碎和繁复的。需要搜集的相关资料数量比较大。同时,中文资料十分有限,其中的一些导演,目前国内连简单的中文生平介绍都查询不到。因此,对于他们的研究,参考资料不可

能仅仅局限在中文部分,更多的是需要法文原版的影像和书籍,需要查阅大量的法文第一手资料。此外,除了文学作品,还有电影作品。我已经通过各种途径收集到七位导演的相关文字资料 200 余万字,其中大部分是法文的第一手资料,包括杂志文章、书籍、网站评论等;收集到的影片有 148 部,其中阿伦·雷乃 30 部,克利斯·马尔凯 46 部,阿涅斯·瓦尔达 42 部,阿兰·罗伯-格里耶 10 部,玛格丽特·杜拉斯 12 部,亨利·科尔皮 5 部,让·凯罗尔 3 部(包括联合导演的作品)。

在论文的写作中,我采用了文献研究与艺术批评相结合的方法。对研究的过程中遇到的相关问题不断进行实践论证,从实地调研中得出客观结论,及时修正和解决本研究中遇到的问题。

总之,一切从实际出发,以实地调研为基础,采取理论与实际相结合的方法,以理论研究为辅,通过深入调研并借鉴国内外先进的美学理论和评价体系,总结和分析“作家电影”流派的美学理论和实践。简而言之,研究的思路是实地调研,理论分析,对比借鉴,总结归纳。

第一章

“作家电影”的缘起

第一节 “作家电影”释义

有关“作家电影”的概念最早可以追溯到 20 世纪 30 年代的无声电影时期。在现代主义和先锋艺术盛行的年代,让·谷克多^[1]以诗人、剧作家和小说家的多重身份投入电影的制作中。他将自己编写的戏剧作品改编成电影,并在电影中汲取了现代小说的表现手法,再现出他受到精神困扰时所做的忏悔和持续不断地追寻自我的过程。让·谷克多的电影具有浓厚的超现实主义色彩,他的作家身份和他的电影里强烈的潜意识描写,使“作家电影”的起源可以上溯到 20 世纪 30 年代。让·谷克多的作品给后一代的电影人以启发,随即,真正的“作家电影”在 20 世纪 50 年代末期的法国正式登上了历史的舞台。

所谓法国“作家电影”,意为“文学家拍摄的电影”。阿伦·雷乃(编剧、导演)、阿涅斯·瓦尔达(编剧、导演、摄影师)、克利斯·马尔凯(摄影师、记者)、阿兰·罗伯-格里耶(“新小说”派作家)、玛格丽特·杜拉斯(“新小说”派作家、戏剧作家)、亨利·科尔皮(戏剧与散文作家、音乐家、剪辑)和让·凯罗尔(诗人、小说家、编剧)等七人都有多重职业身份,他们私下交往甚密,彼此的友谊在他们还没有进入电影界就开始了,先是老友故交,之后才是同行伙伴。他们趣味相投,艺术见解一致,经常在一起举行沙龙活动,形成了一个松散的活动小组,时常会在彼此的电影中担任编剧和导演的角色,相互帮助,一起完成作品的创作。久而久之,出于共同的艺术追求和相似的表现风格,他们形成了一个小的艺术团体。

[1] [法]让·谷克多(Jean Cocteau), (1889—1963), 法国著名小说家、诗人、画家、导演。