

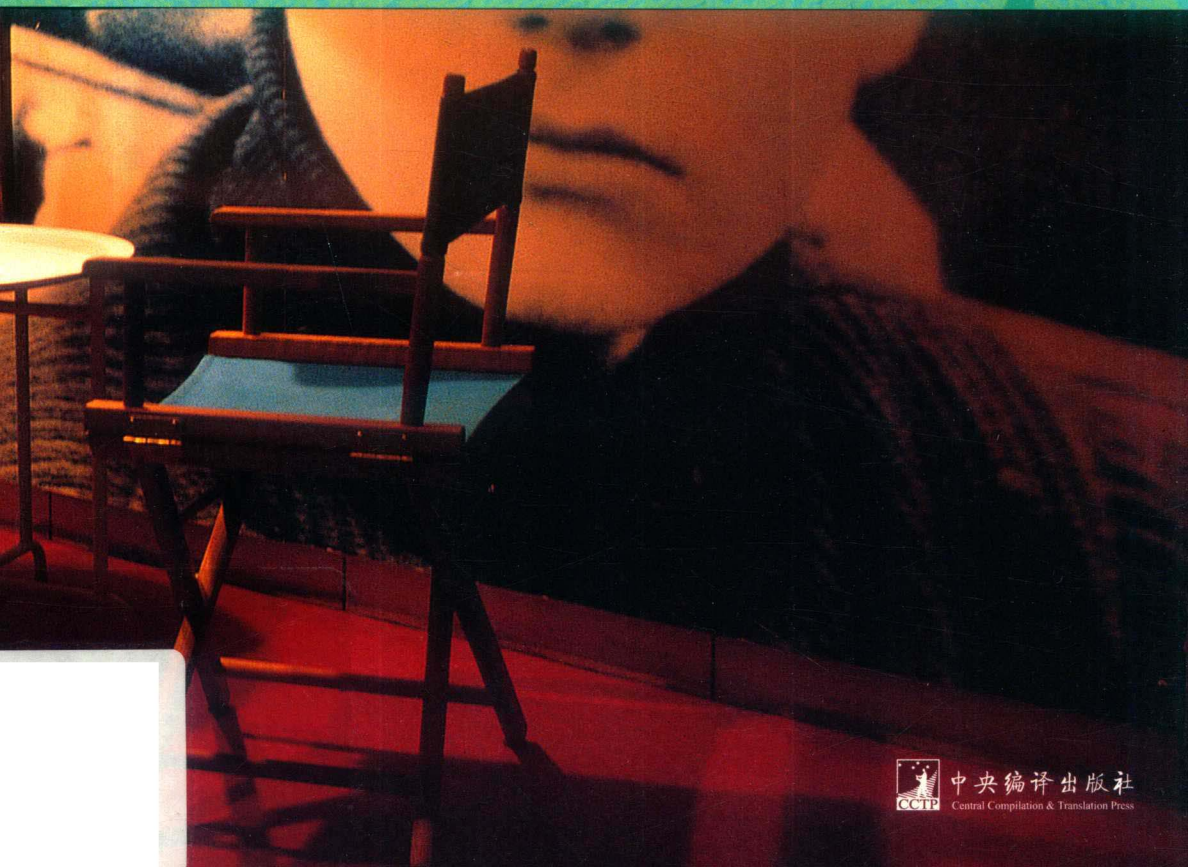

一个女人在 巴黎的电影人生

A Lady's Movie Life in Paris

彭怡平
Yi-ping Pong

文·摄影

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

一个女人在巴黎的电影人生

A Lady's Movie Life in Paris

彭怡平 文·摄影
Yi-ping Pong

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

一个女人在巴黎的电影人生 / 彭怡平著. —北京: 中央编译出版社, 2019.3
ISBN 978-7-5117-3714-4

I. ①—…

II. ①彭…

III. ①电影评论—法国

IV. ① J905.565

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 296049 号

一个女人在巴黎的电影人生

出 版 人: 葛海彦

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 霍星辰

责任印制: 刘 慧

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612333 (编辑室)
(010) 52612316 (发行部) (010) 52612346 (馆配部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京环球画中画印刷有限公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数: 214 千字

印 张: 14

版 次: 2019 年 3 月第 1 版

印 次: 2019 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 59.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>) (010) 55626985

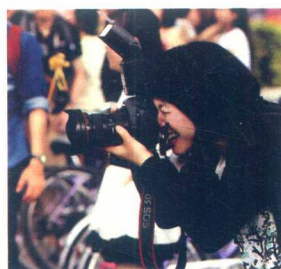
本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

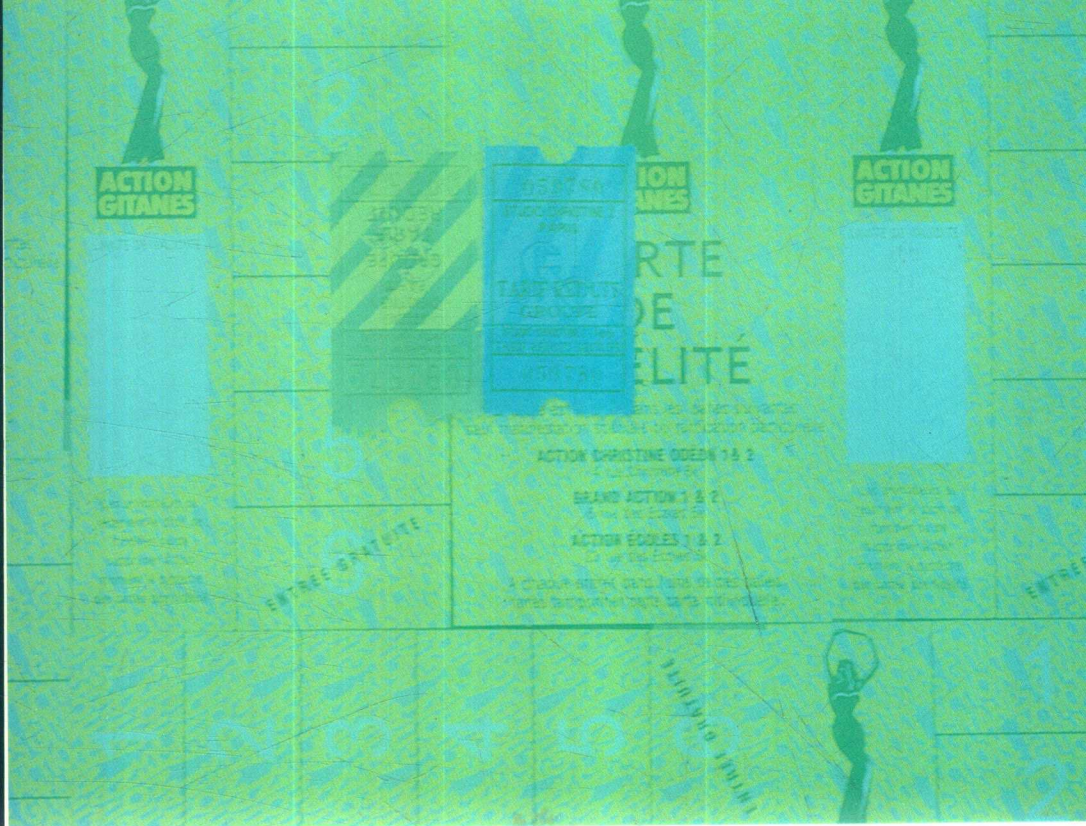
凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010) 55626985

彭怡平

以梦想打造人生舞台
以创作实现人生梦想

彭怡平作品

《一个女人在巴黎的电影人生》

《经典电影中的食：人性的放大镜》

《女人的房间》

《米其林大厨》

《红色列车》

《爵士巴黎：摄影家的音乐之旅》

《寻味法国：摄影家的美食之旅》

《安格尔的小提琴》

《她的故事》

出版人 葛海彦

出版统筹 贾宇琰

责任编辑 霍星辰

封面设计 田 晗

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

【作者序】

人文·艺术·电影院

电影是文化、是艺术、是旅行，也是知识。若非电影的出现，我无法身在台湾而神游世界，无法在最短的时间内接触古今最伟大的文学与戏剧作品，更无法了解不同国家的历史文化与古往今来风流人物的故事。电影陪伴着我成长，培育了我的思想与人格，建构了我对不同国家的认识基础。几十年下来，电影已经与我的生命不可分割，成了我这一生最亲密的友人与伴侣。

童年影事

我与电影相遇于五岁。在母亲与小舅的陪伴下，我第一次来到位于木栅菜市场内的光明戏院，看了平生第一部电影，片名我早已忘记，但是，透明的玻璃建筑与惊悚的灯光气氛却在我脑海里留下无法磨灭的印象，自此以后，无论何时何地，看电影成为我最大的快乐。上了中学以后，生硬的教学方式与僵化的教育思想，使我对求学失去热情。当时，唯一可以让我感到自由自在、并激起幻想的地方就是电影院；它成为我的庇护所，引领我追逐自由梦想的殿堂；在那里，我首次接触到弗里茨·朗、费里尼、帕索里尼、戈达尔、特吕弗与夏布洛；也是在那里，我看到林黛、乐蒂、嘉

宝、林凤娇、秦汉与拉克·盖博，听到白光、周璇的歌声。如今回想起年少这段甜蜜的观影经验，至今仍旧回味无穷……

为了看遍当时国内最重要且唯一的影展——金马国际影展，公开售票的前晚，我彻夜排队买预售票，心想：“就算是逃学

也要看到所有的电影！”那晚，我身上披着单薄的中山女高制服外套，腋下夹带一本电影资料馆出版的《如何欣赏电影》，两手捧着写满密密麻麻批注、当时被我奉为影评之最、也是“必修”的电影评论教科书——陈国富的《片面之言》，在十一月清冷微寒的冬夜中，在门外苦候整晚，直到隔日早上10点电影资料馆开门售票为止。

电影资料馆与影评培育电影种子

当时台湾出版界中电影类的出版物可说少之又少，印刷也多半粗糙。好的影评书籍或者电影理论书籍更是凤毛麟角。若想寻访坊间绝版的电影著作，唯一的方式就是来到位于青岛东路七号四楼的电影资料馆（台湾）。虽然电影资料馆空间、经费与人力有限，一直以来，无法真正做出与法意英电影图书馆一般的格局，但是，直到今天，对于想从事电影研究的莘莘学子、学者，还是非得通过此地寻找数据不可。

20世纪70年代的台湾影评界，真可谓意气风发的年代。焦雄屏、黄建业、陈国富、刘森尧、李幼新等人纷纷在影评界崭露头角。多亏了这些影评界前辈的努力，引进了不少电影理论经典著作，使我得以接触到国外的电影美学思想。而当时的台湾影评界，真可谓“一字定生死”，影迷跟着影评走，相较于今日各大报刊影评版面愈来愈缩减、甚至消失，影评人愈来愈人微言轻的光景，真是不可同日而语。

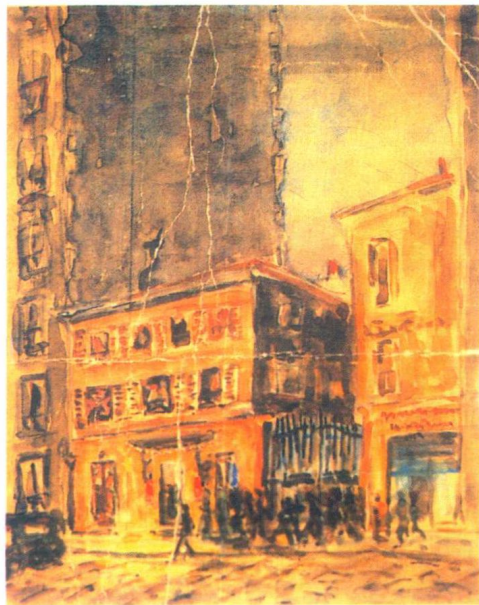
在这些前辈的培育之下，我把所有的经典名作看了一遍又一遍。直到有一天，我发现台湾既有的影片再也无法满足我的需求，便开始梦想来到卢米埃与梅里耶的“电影国度”——巴黎。或许是因缘际会，或许是命中注定，我竟然考上了巴黎索邦第一大学的电影电视系，自此展开了我与电影一生的因缘。

艺术电影的捍卫者

巴黎的电影院自从卢米埃兄弟 1895 年 12 月 28 日于“大咖啡馆”公开放映巴黎的第一场电影以来，百年间，其光影一如巴黎的街灯，不但未曾熄灭，反而愈燃烧愈炽烈，日复一日地将世界各地美不胜收的景致、独一无二的风土人情、古往今来风流人物的神采展现在观众眼前，不但吸引了世界各地的影迷，连导演对巴黎亦情有独钟。难怪伍迪·艾伦会选择巴黎作为电影《大家都说我爱你》的背景。当影迷看到他腋下夹着一根细细长长的法国面包，优哉游哉地沿着塞纳—马恩省河漫步时，莫不发出会心一笑！

但是，巴黎影迷了解，若非巴黎艺术实验电影院老板独排众议，持续且不间断地放映这些艺术作品，并且以导演影展的方式呈现给巴黎影迷，使得影迷得以完整地了解每位导演的思想与作品风格，进而成为这些导演的忠贞拥护者，伟大一如伍迪·艾伦、侯孝贤、蔡明亮、杨德昌、阿巴斯与阿莫多瓦等导演的作品也许将永远被束之高阁，根本没有问世的机会。所以，这些导演之所以能够拥有今日影坛的地位，不能不归功于那些默默无闻的幕后英雄的坚持与努力。

此外，这些巴黎艺术电影院的老板不时举办各种电影展，例如“铃木清顺作品回顾展”“短片展”“实验电影展”“非洲纪录电影展”“怀念张国荣影展”“西默农作品电

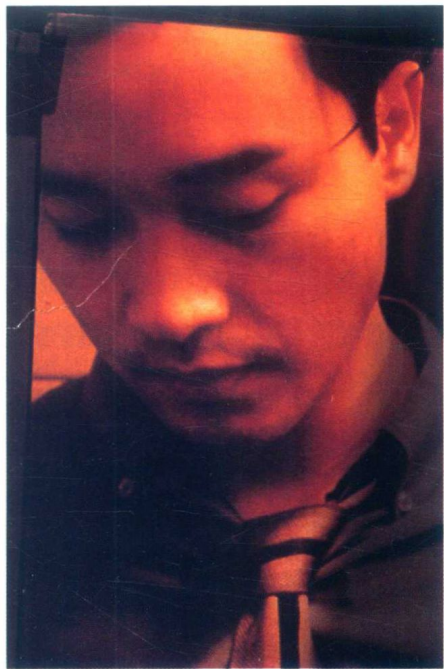

影展”“文学与电影展”“塔可夫斯基回顾展”“帕索里尼回顾展”“韩国影展”等，帮助新一代与旧一代影迷发掘或重温某导演或演员的代表作，或透过不同主题来了解一个国家，或从短片中发掘新锐导演。所以，巴黎电影院的存在对于世界艺术电影的催生与保存，实在不可或缺。诚如世界最重要的艺术电影制片兼发行商——MK2 老板马林·卡米兹（Marin Karmitz）所言：“法国的强盛得力于外国人的贡献，法国更是世界电影交流的中心与艺术电影的捍卫者。”

巴黎艺术电影院的困境

然而，今日巴黎的艺术电影院也不得不面对大电影院及多厅院影城的竞争——如 Gaumont Grand Ecran Italie 以及 REX 之类的大电影院，标榜超大型银幕、最先进影音设备及豪华装潢；如 UGC Cine-Cite 之类的多厅院影城，拥有近二十间大小放映厅，还首开月缴 18 欧元免费看电影的会员卡制，并将影城设置在大型的购物中心内，使得看电影不再是文化艺术活动，而是纯消费娱乐行为，吸引了大批年轻人，带动了另一股全新的观影风气。这些商业影城与会员卡的出现，导致艺术电影院的观影人数大量地流失，影响所及，艺术电影院一家接一家地关闭，剩余的几间艺术实验电影院，也在同业间激烈的竞争、社会大环境的改变、多元化的视听娱乐活动的相互夹击之下，苟延残喘。

所幸的是，剩下的这几间巴黎艺术电影院的经营者，历经经济、政治、社会人文的变迁，世界电影市场普遍的不景气，却仍然愿意苦撑！而热情的巴黎影迷，也宁愿舍弃较便宜的商业电影院，多花几元，到小影院看名不见经传的新导演的作品，或日复一日地卧游于卓别

林、基顿时期的默片与 20 世纪二三十年代的黑白电影世界里。法国文化部也不惜耗费巨资举办各种电影节，以几欧元一场的超低票价吸引年轻人，培养他们欣赏艺术电影的习惯。巴黎市政府每周也为儿童举办电影欣赏活动，并且每月为儿童开设电影制作培训营。“国家电影局”（CNC）更从艺术电影的制作、创作、发行到艺术电影院硬设备的整修，一路拨款赞助。若非法国上从政府下至百姓一致的努力，巴黎不可能成为世界首屈一指的艺术电影之都与孕育世界艺术电影的摇篮。

作者的期望

通过此书，我期望所有热爱电影与文化艺术的读者对于艺术电影在巴黎之所以兴盛的原因有多方面且深度的了解。我更希望通过此书的出版，能够激发电影从业者、文艺界与影迷重新思索，电影院除了作为看电影的空间以外，有无其他的可能性？法国政府如此重视电影的理由何在？巴黎成为世界艺术电影之都，其背后的诸多形成条件为何？正所谓他山之石可以攻玉！近年来，韩国电影崛起的诸多原因之一，便是参考并引进了法国的电影政策。

期待在不久的将来，全新的电影文化与健全的电影制度落实在中国这块土地上，使得更多优秀的人才能够全心全意地投入电影工作，并因他们的努力，使得中国在世界影坛上大放异彩。最后，我还要感谢一直以来关心与爱护这块土地的电影文化并为此奉献心力与岁月的电影工作者与影迷，谨将此书献给他们。

彭怡平

于巴黎工作室

1994 年的费里尼之夜 (Parc de la Villette/E.P.P.G.H.V. 提供)

一个女人在巴黎的电影人生

1 作者序——人文·艺术·电影院

001 人文艺术篇 Culture & Art

002 反射咖啡馆

004 宝塔的爱情故事

008 《贝壳与僧侣》首映会

011 香坡的放映间

012 西蒙·西蒙西的最爱

015 拉丁区戏院的影迷

017 巴黎首座电影院

020 电影图书馆与安德烈·马勒侯

025 电视概论影展

027 巴黎电影节

030 60 元的电影节

032 电影杂志

034 影片信息手册

036 世界第一的电影书店

037 东西古今并陈的电影广告牌

040 从无声到有声

042 电影院招牌

044 乞食电影艺廊

047 电影海报历史博物馆

050 向文德斯致敬的时光电影书店

053 最成功的电影广告

055 开拍的 Logo

057 电影院篇 Cinéma

058 拉丁区的艺术实验电影院

058 佳龙得的洛基恐怖秀

062 哈辛的周五午夜场

064 特吕弗的电影院 香坡

A woman's movie life in Paris

- 066 雅克·塔蒂的百岁生日
- 068 戈达尔的电影院 拉丁区
- 072 沙特的英雄馆
- 076 五月影院 3 卢森堡
- 078 浴火重生的圣米榭空间
- 082 电影梦想家的圣安德雷艺术
- 087 抢救圣杰曼都雷电影院
- 091 最古老的电影院 乌苏林
- 093 菜市场里的电影院 木剑
- 096 拉丁区外的艺术实验电影院
- 096 艺术实验中心 夜祷
- 100 重返人间的幽灵电影院 布拉迪
- 105 色情电影院的故事 巴黎电影群岛
- 108 实验短片电影院 交替
- 110 第二人生的起点 仓库
- 114 导演的电影院
- 119 异国风情电影院
- 120 东方电影院 宝塔
- 124 充满拉丁风味的拉丁娜
- 129 黑色文化电影院 他方影像
- 132 香榭丽舍的艺术实验电影院
- 132 怀旧电影院 马克马翁
- 136 巴尔扎克的感官飨宴
- 140 爱丽舍林肯的美好年代
- 143 巴黎最美的电影院
- 143 蒙马特的二十八号摄影棚
- 150 意大利喜剧丑角的克劳德-尚·菲利普
影迷俱乐部
- 154 马克思·林德的梦想
- 159 西班牙皇宫的幽灵

A woman's movie life in Paris

163 多厅影城

163 艺术电影的教父 MK2

168 UGC Ciné-Cité 多厅院影城的影响

171 非营利的影像中心

171 影迷的圣地 法国电影资料馆

176 小城市公园里的露天电影节

179 美术馆里的电影院 蓬皮杜影院

182 巴黎电影教育中心 影像论坛

189 附录

190 艺术实验电影的旗手 CNC

193 奖助新锐导演的机构 AFCAE

195 艺术实验电影的观众

198 巴黎电影地图

203 关于彭怡平

Part 1

Culture & Art
人文艺术篇

这里的观众同一部片子得看上两三遍，不但每次看每次做笔记，还可以引用至少上百部其他经典片子的例子；比如这个镜头的灯光让他想起某某片子，摄影与某片之风格雷同；

也有些影痴同一部片子看了六遍，数趟以后，连售票员及放映师都认识他；

更有些影迷，每当周三戏院换档、新片单出炉，立刻拿放大镜在多达繁星的该周上映片单中寻找默默无闻的电影与导演作为本周功课；

还有一些专门找碴的影迷，若是电影某段不合他的心意，影片放到一半，不管三七二十一，便站起来发表己见，更甚者还跑到银幕前阻止放映，这些影迷的程度早已超过影痴，已经成为影疯！

反射咖啡馆

巴黎电影观众看电影时，通常不带零食进场，所以场内很少听见吃爆米花、嗑瓜子、开汽水瓶的声音。早到的观众在入场前多半来杯咖啡提神，因此不少艺术实验电影院虽不附设饮食部，却都有小型的咖啡馆。但是，最具电影气氛的咖啡馆却不是电影院附设的咖啡馆，而是位于历史悠久的电影街——香坡街（rue Champollion）上的反射咖啡馆（Café Reffet）。

反射咖啡馆的气氛不是来自墙壁上张贴的电影海报与电影名导的照片，事实上，零星星的电影海报与照片不但不能为咖啡馆增添气氛，反而让我想起台北的羊肉羹、炒米粉小吃店里的戏院广告栏，贴在那里，可有可无！然而，黑色的木桌椅、五颜六色的摄影灯光打造的氛围，已经使咖啡馆神奇地转化为拍片场地，加上咖啡馆外有反射梅帝奇（Reffet Médicis）、香坡（Champo）与拉丁区（Quartier Latin）三家艺术实验电影院环伺，使得咖啡馆变成电影人聚集的中心。

我还记得，第一次到反射梅帝奇电影院观赏伍迪·艾伦的回顾展影片《曼哈顿》时，电影结束后，我到此咖啡馆小憩片刻，边喝咖啡边回味电影中的场景，却发现伍迪·艾伦竟然坐在角落！我兴高采烈地取出笔记本，想请他留下只言片语时，高达突然也出现在门口，而他身旁是鼎鼎大名的法国演员米歇尔·皮寇利（Michel Piccoli）。

我目不转睛地看着他们坐到靠门边的位子上，差一点连气都喘不过来。周围一如平常般地谈笑风生，对这两位大导演的出现视若无睹。我正纳闷时，老板娘丹芙妮笑着端来一杯冰水给我。她在我耳朵边悄悄地说：“这样的情况每天都发生。”我才明白为什么其他人如此无动于衷。

“我们随着电影的频率一起作息，这就是我们的生活。”老板雷吉如是说。当附近的电影院有影片放映时，咖啡馆内空无一人，甚至连老板与老板娘都不见了，清场期间，雷吉与丹芙妮却又神色匆匆地出现，不到一会儿工夫，馆内已高朋满座。而在香坡街上工作时间最长，已有二十年以上、体形有如劳莱与哈台的放映师丹尼尔与法斯瓦，也会出现其间，抽空喝杯啤酒。

偶尔，拉丁区美术学院的学生也携带作品来此请求展出机会。反射咖啡馆也因此成为艺术家初试啼声的场所。展出结束后，这些艺术家总会留下一件作品，雷吉与丹芙妮小心翼翼地将它们悬挂在吧台四周，象征友谊的纪念。这也是反射咖啡馆的气氛不同一般的原因。它从不是来自装潢，而是人与环境。

