

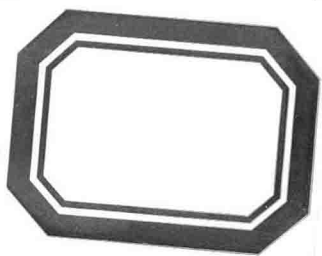
Pong Yiping Art Notes

彭怡平

艺术笔记

彭怡平 著

1

彭怡平

艺术笔记

彭怡平 著

中国民族摄影艺术出版社

1

图书在版编目 (C I P) 数据

彭怡平艺术笔记. 1 / 彭怡平著. -- 北京 : 中国民族摄影艺术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5122-0564-2

I. ①彭… II. ①彭… III. ①艺术—随笔—文集
IV. ①J-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第094203号

书名: 彭怡平艺术笔记1

作者: 彭怡平

策划: 殷德俭

责编: 张宇 孙芳英

设计: 薛涛

出版: 中国民族摄影艺术出版社

地址: 北京东城区和平里北街14号 (100013)

发行: 010-64211754 84250639

网址: <http://www.chinamzsy.com>

印刷: 北京国彩印刷有限公司

开本: 1/32 787mm×1092mm

印张: 8

字数: 90千

版次: 2014年6月第1版第1次印刷

印数: 1-5000册

ISBN 978-7-5122-0564-2

定价: 38.00元

版权所有 侵权必究

目录

作者序

I 时光淬炼而成的艺术笔记

电影笔记 |||

- 6 战士的生命之诗
- 8 云端求爱记
- 10 大艺术家
- 13 初恋再见!
- 16 台湾的《惊艳布鲁哲尔》在哪里?
- 20 罗蜜欧与朱丽叶的爱情故事
- 22 巴西之子——卢拉
- 24 皇家风流史
- 26 希望之国
- 28 我把莫内花园给吞进肚子里去了!
- 33 凯萨必须死: 舞台重生
- 36 猫比人类更有智慧
- 40 回到初相遇
- 42 浮光掠影的《巴黎妓院回忆录》
- 48 女艺革命
- 50 食物恋与科技恋
- 54 我的电影梦
- 61 聂华苓与那个时代的女子
- 64 凝视玛莉娜
- 70 灵欲告白、再见了, 拉札老师、漂流古巴的空间

- 179 超现实主义女摄影师？
182 从荒木经惟的 きんぱく 看日本エロス文化
186 American Power
190 法国国宝级摄影大师——雷蒙·德巴东告别之作
192 关于 Jane Evelyn Atwood 回顾展
194 纪实影像的意义
197 战争的阴影
200 镜观一个世纪的台北光影
202 马歇·马叟逝世5周年摄影展
204 时代之眼，台湾百年身影
206 时光旅人
208 从“编·导摄影”谈陈敬宝的《回返计划》
211 情色乎？猥亵乎？
214 美丽的影像背后
217 关于肖像摄影

戏剧 | 艺术笔记 |||

- 222 假戏真做
225 空有形体没有实质的《普罗米修斯》
228 昆曲传奇名作《邯郸梦》
230 挑战观众的极限
232 法国香颂
234 高行健《山海经传》里的英雄无处可容身
238 河南梆子一甲子
240 英雄不怕出身低——一代戏剧大师李国修
243 欠缺“人性”的《赵氏孤儿》
246 走出历史梦魇《沉没的红》
249 谎言远比真实更甜美
252 多元丰富的台湾当代艺术

时光淬炼而成的艺术笔记

在影像已经取代文字做为主要表达媒介的 21 世纪，当代视觉艺术在科技与数字浪潮的席卷下，古早的记忆，早已灰飞烟灭！我们的世界，被一幅比一幅更绚丽、更喧嚣、更取巧、更噱头的影像所包围，由这些影像构筑而成的幻像，总比朴拙的真实更为逼真。

对于出生于 20 世纪下半叶，从小立志当导演的我来说，我对这个世界的记忆与认知，也源自影像；却也正因这份对影像的痴迷，我涉猎了第七艺术“电影”以前的其他六种艺术：建筑、绘画、雕塑，音乐、诗和舞蹈，并着迷于历史、文学、戏剧、哲学。我的童年，就在它们的陪伴下一同度过，不知不觉中养成了敏锐的心灵，丰富的想象力，并形塑起我观看世界的方式，有时候，我甚至怀疑起我脑海中的世界，乃出自于想象。

也正因怀抱着对这世界无休无止的好奇与疑问，我选择来到艺术电影诞生的源头——巴黎，展开了我长达 17 年的艺术探索之旅；这段期间，我将艺术的视野与触角伸展到巴黎以外的欧洲，非洲，中、南、北美洲，中东，俄罗斯，最后回归亚洲，发现到真实的世界远比书本上来得更为丰富精彩！

但艺术家若为捕捉这花花世界的精彩而疲于奔命，岂不如夸父追日，永无止尽？！最后捕捉到的，仍是这世界的表象。

《彭怡平艺术笔记》正是我拨开浮华世界的表象，致力于追求内心那道神秘的风景的溯本追源之旅。在这套系列丛书中，我不仅谈及我最热爱的视觉艺术——电影，更将电影与不同类型的视觉艺术，如绘画、摄影、表演艺术等相结合，并旁及戏剧、音乐、传统戏曲、世界文化、哲学、文学与历史等主题的探索。我希望这套《彭怡平艺术笔记》系列丛书不仅是我个人数十年来浸淫于艺术领域，苦心钻研以后的心得分享，更能引领读者一窥艺术世界的本质。

在古希腊文中，“τέχνη” (TECHNE) 代表“工艺”或“艺术”，因此，自古以来，艺术与技术不分家，艺术家必须跨界才得以客观与求得丰收的成果；而无分东方西方，一流的艺术家最重要的追求都是以极其细致的眼光，科学家精益求精的态度，扩展人类对于世界的认知，并将那些极其微小的，我们所看不见的世界，透过艺术的角度，将概念化为实体，让原本看不见的世界得以显见。也因为如此，我们很难将杉本博司单纯界定为“摄影家”，他精通历史文物，娴熟木工与设计，多起空间规划、舞台设计与雕塑创作出自他手，他更亲自撰写能剧脚本；我们更无法将达·芬奇这位艺

术领域中不可世出的天才与他的科学创造区隔开来。

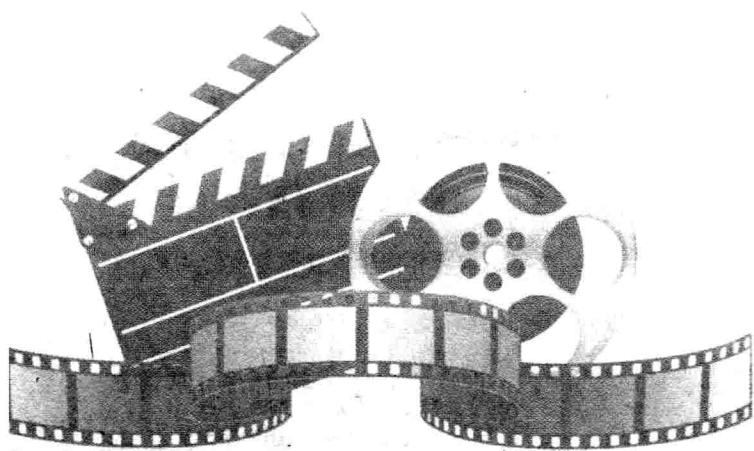
艺术无分国界，更无所谓的专业领域，因此，在这套“彭怡平艺术笔记”系列丛中，我将以视觉艺术为骨干，陆续撰写《论摄影》《绘画与电影》《关于摄影、绘画与电影的思考》等多本著作……我尝试于艺术中挹注更多不同领域间的对话，交互影响的思考，以及不同的艺术形式与文化间相互碰撞交融以后所产生的各种面貌；它既是当代的，也是传统的；既是西方不断挑战过去的实验创新，也是东方回归传统的恬静自适。

期望透过这一系列的艺术文集，能够将艺术这个抽象的形而上学的世界，清晰而生动地展现于读者面前。在2014春节将至时分，仅以此系列丛书作为我致力以文化艺术追寻一个更自由、更美丽而祥和的世界的真挚献礼。

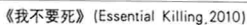
最后，我要特别感谢这一路走来，为此系列丛书的出版而夜以继日努力的殷德俭社长、编辑张宇先生及设计薛涛先生，感谢他们三位儒雅绅士包容我为追求百分百完美成品的吹毛求疵，仅将此本著作问世的荣耀与他们共享。

彭怡平写于风雅堂

2014年1月27日

电影笔记

战士的生命之诗

今年一整年我所看过的电影中，最令我念念不忘的是《浴室春情》（Deep End, 1970）导演杰西·史考利莫斯基（Jerzy Skolimowski）的最新作品——《我不要死》（Essential Killing, 2010），宛如一首战士的生命之诗。全片一反《浴室春情》里喧宾夺主的色彩，以近乎黑白影片的基调与默片的手法，拍摄出生命垂危之际的人生最后一段旅程。这段旅程既是肉体的也是心灵的！幽暗的冥河、陡峭的山谷与高耸入云的桦木林，守候在暗处伺机而动的猎犬与盘旋在高空中只闻其声不见其影的乌鸦与秃鹰，大自然有如危机四伏的人生炼狱；从种族、群体、阶级、战争里抽离出来的个人，在历经信仰、爱情、幸福的幻灭以后，一无所有！唯一支撑他活下去的理由，就是“我要活着”！然而，就连“活下去”的这个小小的愿望，对他而言都竟如此艰难。手无寸铁，赤身裸体，踽踽独行于危机四伏的天地间，伴他入眠的是山林野兽，果腹充饥的是树皮蚁丘，求生的意志迫使他进行无谓的杀戮，直到生命垂危之际出现的最后一道曙光抚慰他那早已疲惫不堪的心灵，战士卸下了盔甲，放下了武器，任由在白雪皑皑的大地上奔驰的白马带着他迎向生命的终点。

云端求爱记

谁能忘记乔治·梅里耶的《月球之旅》(1902)、巴斯特·基顿的《将军号》(1927)与贾克·大地的《胡洛先生的假期》(1953)?《月球之旅》以舞台搭建出魔幻空间,《将军号》则让机械成为另一个演员,《胡洛先生的假期》将整个城市转化为戏剧舞台,而这三部兼具幽默与辛辣的戏剧,一如杰克·德米的《秋水伊人》(1964)虽优雅却也犀利的爱情歌舞片。然而,这些电影大师相继辞世以后,此类风格几成绝响!

当我第一次在巴黎观赏《爱上冰山的女人》(L'iceberg, 2005)与《舞舞舞》(Rumba, 2008)时,便爱上了这三位创作者——多明尼克·阿佩尔(Dominique Abel)、费欧娜·戈登(Fiona Gordon)、布鲁诺·罗米(Bruno Romy),他们为沉寂已久的歌舞片注入崭新的元素——马戏团表演、哑剧,阿基·郭利斯马基(Aki Kaurismäki)的冷喜感,看似动态实际静止的定焦镜头。

如今再以《云端求爱记》(La Fée, 2011)演绎一段法式的“牛郎织女”,佐以黛娜·华盛顿的《What a Difference A Day Makes》,艾灵顿公爵的《Blues in Orbit》,投机者乐团(The Ventures)的《Bongo Rock》等名曲,支支动听,堪称为好听又好看的一部爱情喜剧片。

《云端求爱记》(La Fée, 2011)

大艺术家

热爱好莱坞经典影片的法国导演米歇尔·阿威纳维奇 (Michel Hazanavicius), 为了筹拍《大艺术家》(The Artist, 2011), 向影史上的经典默片托德·布朗宁 (Tod Browning) 的《未知者》(The Unknown, 1927)、约瑟夫·冯·斯坦伯格 (Josef Von Sternberg) 的《帟暗之街》(Underworld, 1927)、弗莱德瑞许·威廉穆瑙 (Friedrich Wilhelm Murnau) 的《日出》(Sunrise, 1927) 和《都市女郎》(City Girl, 1930)、金维多 (King Vidor) 的《群众》(The Crowd, 1928)、卓别林 (Charlie Chaplin) 的《城市之光》(City Lights, 1931), 以及歌舞片史丹利·杜宁 (Stanley Donen) 的《万花嬉春》(Singin' in The Rain, 1952) 及乔治库克 (George Cukor) 的《星海浮沉录》(A Star is Born, 1954) 等片取经, 尤其是卓别林的这部《城市之光》, 被世界影坛公认为影史上最伟大的爱情电影, 他看了不下 20 次!

米歇尔·阿威纳维奇将这些影片的精髓融入此片, 让这个时代得以认识与欣赏这些“老东西”。这位电影学养丰富的法国导演语重心长地表示: “观众应该重新欣赏黑白默片, 那是现代电影所无法轻易取代的美好。”因此, 我们可视《大艺术家》为导演献给自己与全世界

《大艺术家》(The Artist, 2011)

影迷的一个深情的礼物。

当观众完全被这部默片里独特的时代氛围及无声胜有声的情感张力而魅惑之际，冷不防的，“声音”闯进这个无声的世界，并以迅雷不及掩耳的速度落幕！那一刻，身为观者的我们才得以真正体认到何谓“无声片的魅力”。当我们身处的这个世界有太多的喧嚣与靡靡之音，走进剧院观赏这样一部电影，那是何等的幸福？！