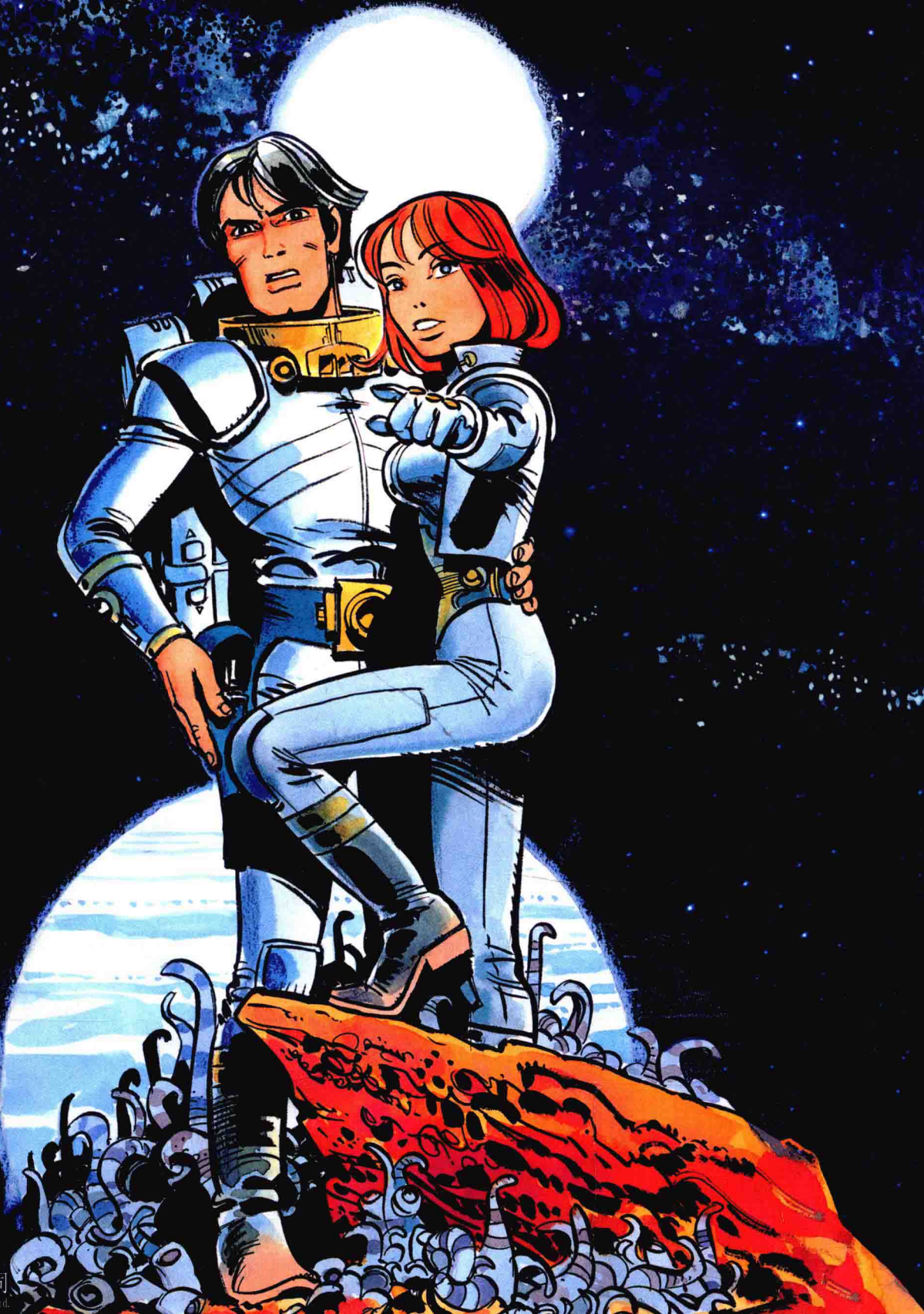

[法] 克里斯坦 编 [法] 梅齐埃 绘 邱雨 译

星际特工

星际特工¹

[法] 克里斯坦 编 [法] 梅齐埃 绘

图书在版编目 (CIP) 数据

星际特工. 1 / (法) 梅齐埃绘 ; (法) 克里斯坦编 ; 邱雨译. -- 北京 : 北京联合出版公司, 2017.1

ISBN 978-7-5502-9339-7

I. ①星… II. ①梅… ②克… ③邱… III. ①漫画—连环画—法国—现代 IV. ①J238.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第313914号

Valérian Intégrale – tome 1

© DARGAUD 2007, by Christin, Mézières

www.dargaud.com

All rights reserved

本作品简体中文版由欧漫达高文化传媒(上海)有限公司授权出版
DARGAUD GROUP (SHANGHAI) CO. LTD.

Simplified Chinese translation edition published by Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd

本书中文简体版出版权归属于银杏树下(北京)图书有限责任公司。

星际特工1

编 剧: [法] 克里斯坦

绘 画: [法] 梅齐埃

译 者: 邱 雨

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 李 悦

责任编辑: 夏应鹏

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间·张莹

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数56千字 889毫米×1194毫米 1/16 10印张 插页8

2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-9339-7

定价: 88.00 元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

星际特工₁

[法] 克里斯坦 编 [法] 梅齐埃 绘

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

星际特工

PIERRE CHRISTIN 皮埃尔·克里斯坦 编

JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES 让-克洛德·梅齐埃 绘

ÉVELYNE TRANLÉ 埃弗利娜·特朗莱 上色

从漫画到电影：40 年的圆梦之旅

吕克·贝松

让-克洛德·梅齐埃

皮埃尔·克里斯坦

在《星际特工》漫画即将被搬上大银幕之际，漫画主创让-克洛德·梅齐埃、皮埃尔·克里斯坦和电影导演吕克·贝松，就漫画和电影的创作始终进行了一次对谈。本文为此次对谈的记录，记录者克里斯托夫·基利安。

在这次从未公之于众的对谈中，三人聊了不少关于这部作品的知心话，比如，吕克·贝松说出了洛瑞琳是自己的梦中情人这个秘密。可以说，这位电影人和梅齐埃、克里斯坦两位漫画艺术家通过《星际特工：千星之城》这部电影实现了共同的梦想。现在，就让我们来结识他们，并通过这次对谈一窥来自“第九艺术”（漫画）的两个经典人物的历险故事被搬上银幕是什么样子。

吕克·贝松，将《星际特工》改编成电影的想法是如何诞生的？

吕克·贝松：这要“归咎”于皮埃尔·克里斯坦和让-克洛德·梅齐埃！我十岁的时候，每个星期都要看这部漫画在《舵手》（*Pilote*）周刊上的连载，这意味着一个星期里有六天我都在等它出版，这个过程实在让人心急。但当我将这本周刊捧在手中时，我却不会马上去看，而是忍上一两个小时，我甚至会把右边一页捂住，免得不小心看到结局！我必须承认我当时超爱洛瑞琳，虽然我也很

让-克洛德·梅齐埃、吕克·贝松和皮埃尔·克里斯坦在电影摄制片场
Vikram Gounassegarin 摄

喜欢韦勒瑞恩。

皮埃尔·克里斯坦：那个时候，漫画都是“老男孩”们画给小男孩们看的，女孩子的形象极少出现在漫画中！而漫画每周连载一次的节奏使故事得以在人们的头脑中深深扎根……

我在青少年时期，对漫画《黄色标记》（*La Marque jaune*）中布莱克和莫蒂默的冒险故事印象特别深刻。在等待下星期的新故事时，为了解闷，我会在所到之处都画上黄色的标记！

吕克·贝松: 多年以后, 我有幸认识了让 - 克洛德·梅齐埃, 然后我们便在《第五元素》这部电影中有了合作。

让 - 克洛德·梅齐埃: 这次合作差不多用了一年时间!

吕克·贝松: 也就是在那个时候, 我们开始说起把《星际特工》拍成电影的可能性。让 - 克洛德总是对我说: “既然你喜爱这个系列, 为什么不把它改编成电影呢?” 不过在 20 世纪 90 年代, 要拍这样一部电影几乎是不可能的, 因为漫画里有太多的外星人、怪兽和空间站! 只有等到詹姆斯·卡梅隆为我们带来技术革新:《阿凡达》上映后, 我心想如今的技术也许终于能够拍成这部电影了。几年前我就已经写过几个剧本初稿, 但的确确是《阿凡达》使这一切成为可能。

电影自身的局限性是什么?

皮埃尔·克里斯坦: 在漫画里, 我们可以用 48 页讲述《星际特工》的一个故事, 即使其中有很多的人物。而电影中, 要带着众多演员拍摄一个在多地同时推进的场景, 就没那么容易了。地点的转换在漫画中很容易处理, 但要在电影中实现就困难多了。

吕克·贝松: 看一本漫画只需不到半小时, 而看一部电影需要一个半小时到两个小时。有时, 我不得不以另一种方式展开漫画的主题, 让故事情节更紧凑。每种表达模式都是不同的: 如果有人把《星际特工》改编成歌曲, 只需要几个三分的模进; 如果《星际特工》是一幅画, 那就得把所有人物都画进这张巨幅的画中。

让 - 克洛德·梅齐埃: 把《星际特工》改编成音乐剧应该也不错!

吕克·贝松: 让 - 克洛德, 如果你想的话, 这个任务就交给你了……

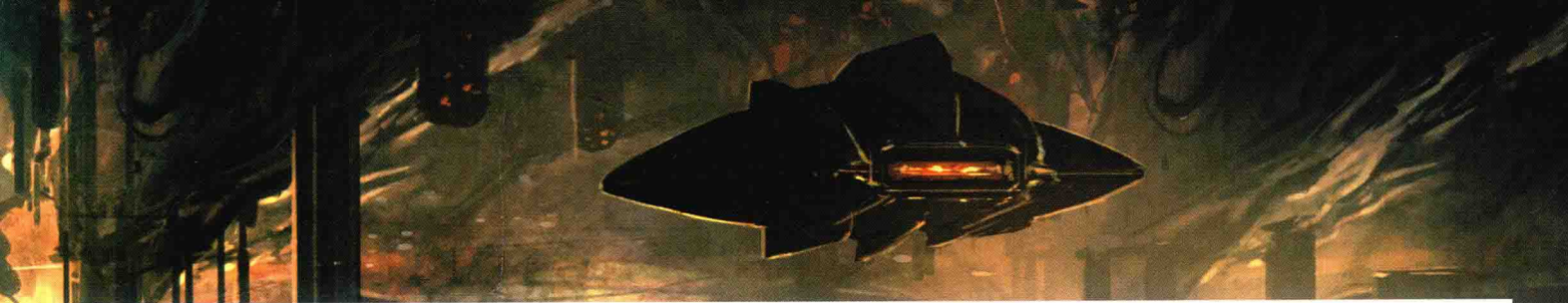
皮埃尔·克里斯坦: 事实上, 很难说一个人看一本漫画要花多少时间。第一遍阅读差不多历时半小时, 没错, 但是在我们的一生中, 我们可能会把一本漫画看上一两百遍, 或者仅仅是随意翻看两三百页。人们看一本漫画的时间远远超过了读一部小说的时间, 即使是那些每两三年就要重读一遍的经典小说也不例外。

电影和漫画这两种表达方式最主要的差异是什么?

吕克·贝松: 在影院里, 节奏是强制的。对于所有坐在放映厅里的观众来说, 每一分钟都是相同的: 电影以同样的速度播放给所有人看。我们不能像看书一样自己掌握时间。漫画就是另一回事了。在看完右边这页, 翻页之前, 我们可以再最后看一眼左侧页。

而且, 如果读者非常喜欢某一页的图画或文字, 他尽可以在翻页前慢慢地品味一番。在影院, 时钟嘀嗒嘀嗒走过两个小时, 观众没法让它停下! 这完全就是自选动作和规定动作之间的差别。作为读者, 我们尽可以按照自己的节奏去阅读。

皮埃尔·克里斯坦: 另一个差异在于画面。在某些漫画中, 如果画家不是很熟练的话, 画中人物从一个格子移到另

一个格子后会有细微的变化，这可能会干扰阅读——我得说清楚，《星际特工》可从来没有这种情况！但在电影里，这是不可能的：演员们总是同一张脸。

吕克·贝松：这也得看情况……有些演员早上来摄影棚时脸色很怪！要等他们化妆完毕，才能确保观众认得出他们。我在看漫画的时候，感觉让-克洛德在洛瑞琳的脸上下的功夫或多或少，不尽相同。在某些场景中，她显得更加性感……

让-克洛德·梅齐埃：我是个有创作周期的漫画家，我有状态好的时候，也有状态不好的时候！所以画画对我来说有时毫不费力，有时却没那么容易。

吕克·贝松：有时候，我们能看出你非常爱洛瑞琳！

让-克洛德·梅齐埃：我试着每时每刻都爱她，但画面显示出的却并非总是如此……有些日子，我会从画板前抬起头来，对自己说：哎呀，看，我画的她还不赖嘛！

皮埃尔·克里斯坦、让-克洛德·梅齐埃，你们同洛瑞琳与韦勒瑞恩之间是一种怎样的关系？

皮埃尔·克里斯坦：我们与我们创造的人物维持着一种奇特的关系。拿洛瑞琳来说，我能更加轻而易举地让她自动说话。我还没来得及思考她要说什么，就已经在键盘上敲打着她的台词了！而韦勒瑞恩却是那种相当难把握的类型，他的台词总是不能自然而然地在我脑中出现。或许是因为洛瑞琳女性的一面更容易引导我吧。

吕克·贝松：洛瑞琳比韦勒瑞恩更令人难以界定。她敢于反抗权威，而且更有冲劲。也许这是因为她的经历和韦勒瑞恩不一样吧：别忘了她来自中世纪。

让-克洛德·梅齐埃：两个主要人物的对比是这个系列的魅力之一。洛瑞琳总是和韦勒瑞恩完全相反，她是一个雷厉风行的女子。

戴恩·德哈恩、吕克·贝松和卡拉·迪瓦伊

Daniel Smith 摄

吕克·贝松，在电影中，您对主人公做了哪些改动？

吕克·贝松：我试着对他们的性格保持忠实。此外，我也没有听到作者对于这一点的批评……不过，在一部电影里，由于人物的台词比在漫画里多得多，我只好充实、丰富他们的对话。另一方面，《星际特工》的忠实读者很早就知道了他们之间的关系，而一个系列的第一部电影就像是漫画的第一册：某些观众并不了解这个系列。于是，我把时钟往回拨到了韦勒瑞恩和洛瑞琳还没有在一起的时候。将来也许他们会在一起，也许不会……拍摄这样的情景很有趣。

皮埃尔·克里斯坦：这很有意思：在得知你会这么处理他们的关系之前，我就希望过你会以这种方式推进。让观众自问和思考主人公之间会不会发生什么事，我觉得这很好。

让-克洛德·梅齐埃：有些读者埋怨我们一直等到第十册才让韦勒瑞恩和洛瑞琳拥吻……不过这说得不对：在他们的第三段历险中，也就是在《千星之城》这个故事里，他们就拥吻了。

吕克·贝松：他们在书页之外也会拥吻的……

让-克洛德·梅齐埃：虽然我没画出来，一册书的书页之外可发生了不少事呢！

吕克·贝松：在我印象里，他们的初吻是在《影子大使》中。

让-克洛德·梅齐埃：那一格我画得很痛苦。画家会用一面镜子来模仿人物的姿势和表情。但是要我一边接吻一边画，这就不太方便了！

吕克·贝松：你可以叫你夫人来帮忙啊……

让-克洛德·梅齐埃：没那么简单：这需要三个人，她和别人拥吻的同时，我在一边画……我觉得画亲吻的场景实在是太可怕了！

辛古兹设计图样

洛瑞琳的创作灵感来源于某个现实生活中的人吗？

让-克洛德·梅齐埃：在她身上能找到所有我所爱的女人的影子。我是个蹩脚的人像画家，不过幸好她不是那个时期我某个前女友的样子！她所代表的，与其说是某个特定的人，不如说是某种类型的女性。

皮埃尔·克里斯坦：关于人物，我们进行过大量的讨论，洛瑞琳是我们俩共同审美的产物。我必须承认，我真的很喜欢她！

让-克洛德成功地塑造了一个女主人公的形象，这

个形象很快就获得了认可，而且在整个系列中都极少有变动。我们刚开始着手创作这个系列的时候，法国漫画还相当羞涩腼腆，在其中几乎只能找到男孩子。女性角色屈指可数，她们不是傻姑娘，就是陪衬者，年轻的年轻女性从未出现过。所以，在这样的世界中对洛瑞琳做出如此的定位是有点小风险的，不过她还是得到了男性读者的喜爱……女性读者也一样！

那韦勒瑞恩呢？

皮埃尔·克里斯坦：他更像是一个现实存在的人物。我们尤其不愿意让他成为一个拥有超能力和超强肌肉的超级英雄。我们是从某个我们并不特别喜欢的歌手身上得到灵感的，他够帅，但也有轻浮的一面。

这个歌手是谁？

您可以透露他的姓名了吧：

五十年过去了，时效已过……

皮埃尔·克里斯坦：是于格·奥弗雷（Hugues Aufray）……话说他现在依然很有魅力。

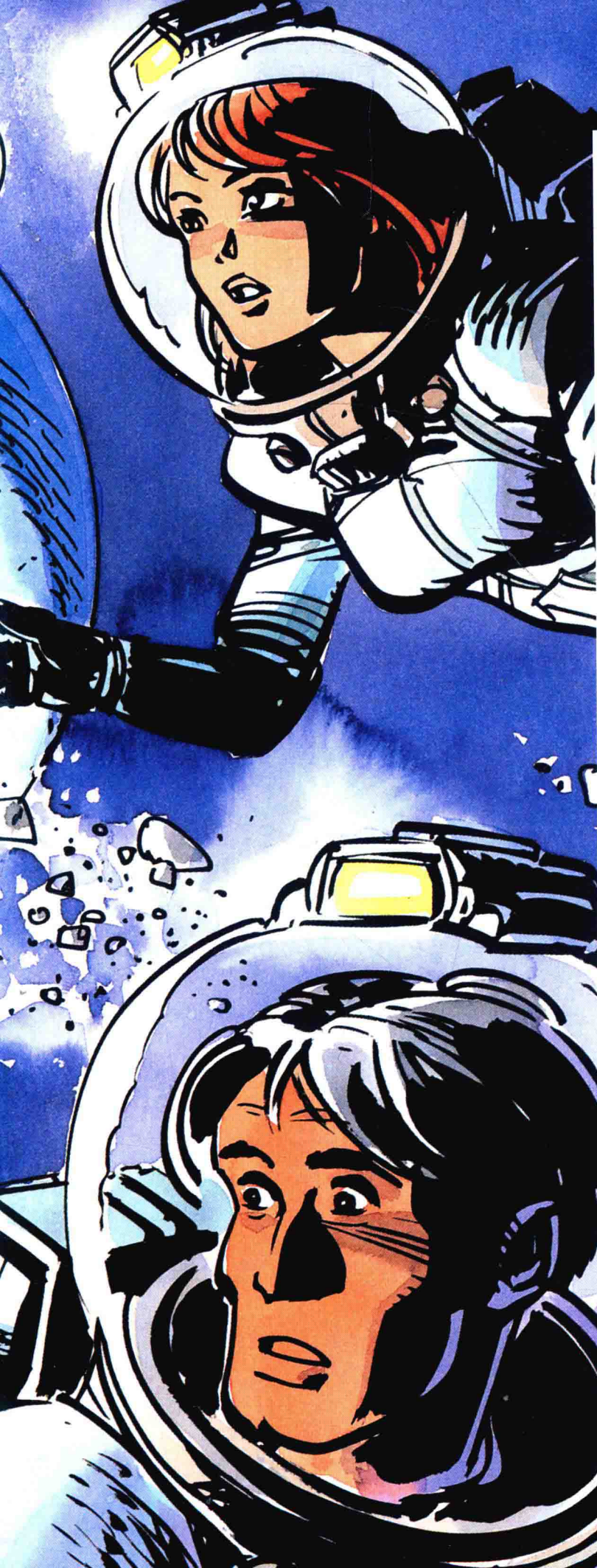
让-克洛德·梅齐埃：当我看到开头的几页上我所画的韦勒瑞恩的长相，最好还是别说那是于格·奥弗雷吧！我当时是以一本杂志为依据创作他的表情的，可是当我照着照片画下来的时候，成品真的很吓人……

陈嘉琨 译

后续访谈内容见《星际特工》合订本第2册和第3册

该访谈中的插图为让-克洛德·梅齐埃指导下的电影团队绘制的设计图样。

一切是如何开始的

斯坦·巴雷茨

在我们之前，从未有人如此讲述冒险故事。
在这个系列中，一切皆有可能。每个新故事都
必定能将我们带到想去的地方。

让-克洛德·梅齐埃

科幻是现实的绝妙加热器。

皮埃尔·克里斯坦

您手中捧着的是史上最棒的漫画书之一，它既是一部“第九艺术”的经典，也是一部科幻小说的代表作。从其诞生至今，也就是从1967年到2007年，这部作品已经走过了40年的光阴！这是一段不凡的时光……也许您会觉得，在我们这个充斥着英雄奇幻小说和虚拟现实技术的世界里，《星际特工》的故事显得过于简单质朴；也许您会想：又一个穿越时空的故事！那您就错了！与同时期的漫画相比，《星际特工》是一部伟大的超前之作，它的一切都来自于史无前例的原创。为什么这么说呢？让我们先把时光倒回到20世纪60年代，没有真正经历过那个年代的人无法想象当时世界的灰暗与乏味——一切都尚待发明。在渐渐老去的戴高乐统治下的法兰西是封闭而毫无生机的，异常规范的社会准则和对其严格的遵守推迟了文化、科技和社会革命的到来。用克里斯坦的话来讲：那时的法国“难以置信的过时”。总之就是——无聊得要死。

* 本文为法国科幻文学评论家斯坦·巴雷茨于2007年为《星际特工》合订本所作的序言。

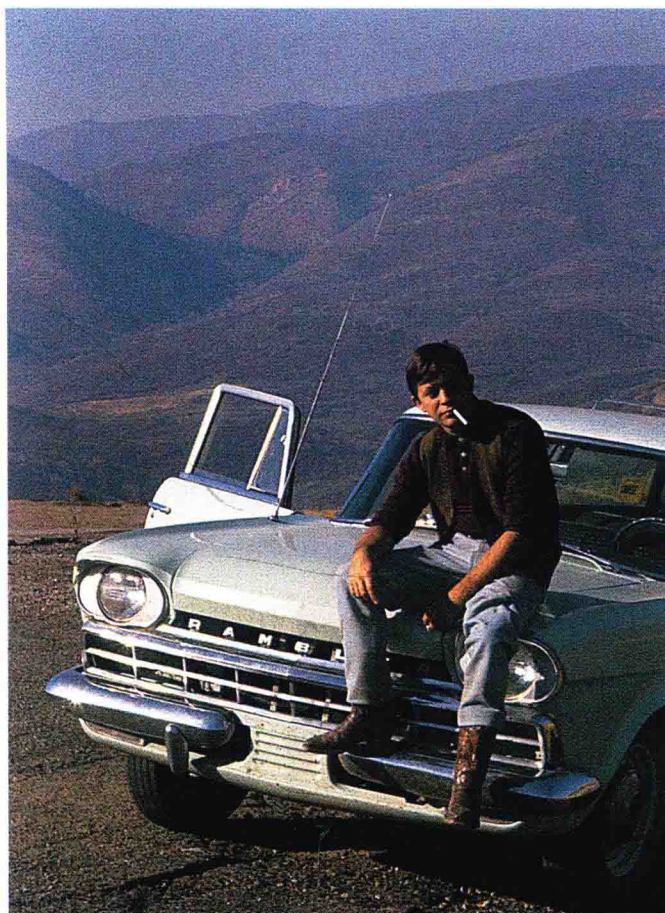
年轻人，去西部吧！

让-克洛德·梅齐埃和皮埃尔·克里斯坦选择了去狂野的美国西部来逃离循规蹈矩、郁郁寡欢的生活。对他们来说，美国就代表着新的文化、新的天地！

金发、清瘦的梅齐埃，当时还是一名西部广阔天地着迷的绘画学徒；而棕发、壮实的克里斯坦，则是在美国一所大学教授法国文学的临时教师。正如后者所说，那是一次“伟大的启发之旅”，是为了逃离家庭的重压，寻找充满异域风情的灵感和崭新的思路。

1965年，20年前就已相识的两人，在摩门教之都盐湖城再次相遇了。此次的相遇让他们对彼此敞开了心扉。如果我们非得给《星际特工》的传奇找一个起始点的话，何不就把这次相遇当作我们那位星际探险家起航的时刻呢？这至少是一个在两位年轻人潜意识里的起航，这对新近的朋友在美国西部广阔的天空下，终于可以一起释放他们对世界天马行空的幻想。对于从法国瓦勒德马恩省的圣芒代小镇出发的二人来说，这可是一次不可思议的冒险！

梅齐埃和克里斯坦正是在这个小镇相识的。在1943年或1944年的一天，防空警报突然响起，邻里们拉家带口躲入防空洞，而对危险毫不在乎的天真孩子们却借机聚在一起玩耍。关于童年经历，梅齐埃曾讲述道：“一天夜里，旁边学校里的一群小女孩被德国人的卡车拉走了，而且她们再也没能回来……时隔多年，我才明白她们都是犹太难民。”这是一种需要人生的积淀才能领悟的体验，这也造就了《星际特工》的“人道主义”情怀。

梅齐埃和克里斯坦的美国冒险时期。

在广袤的西部，他们为《舵手》周刊创作了最开始的几个较短的故事。

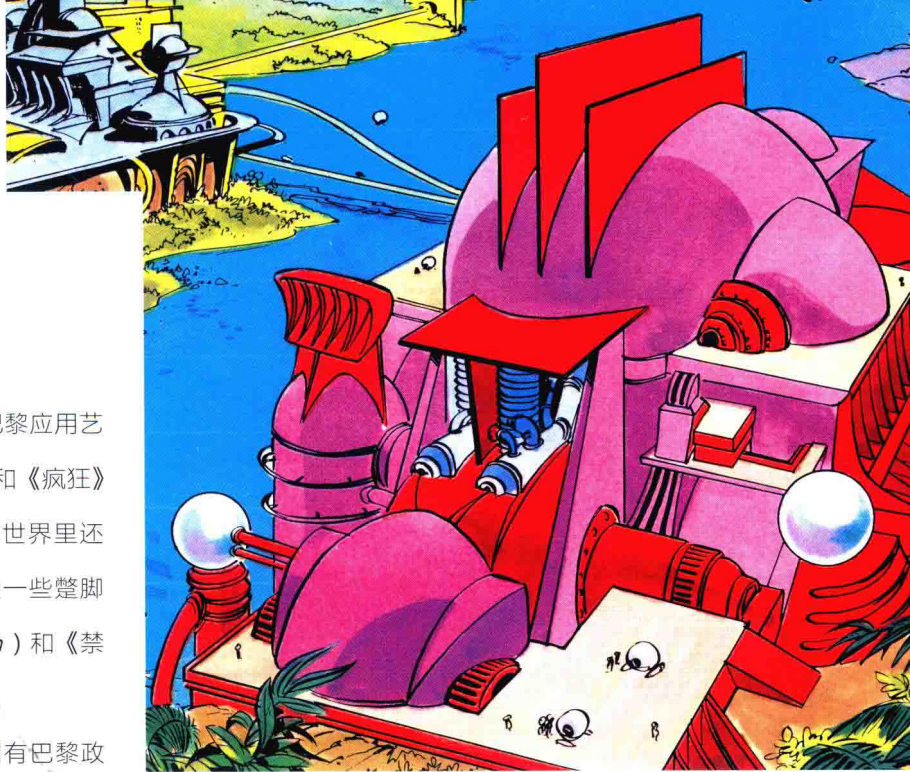
不同世界的碰撞

专攻绘画的梅齐埃深受让·吉罗^①（二人在巴黎应用艺术学校相识）、约瑟夫·吉兰^②、安德烈·弗朗坎^③和《疯狂》杂志^④画派精湛技艺的影响。此外，他的艺术世界里还融合了海阔天空的诗意，大峡谷的歌唱，以及一些蹩脚老电影，如《飞碟征空》（*This Island Earth*）和《禁忌星球》（*Forbidden Planet*）中的疯狂影像。

而专攻文学的克里斯坦笔头功夫了得，拥有巴黎政治学院文学博士学位的他可谓才华横溢。但比起循规蹈矩，他更喜欢畅想理想的生活。正因如此，他发现了在当时还属于边缘文学的科幻小说。这类作品在当时的法国受到严格的限制，只能在《幻想》（*Fiction*）和《银河》（*Galaxie*）等发行量极小的杂志中刊登。到达美国以后，他得以尽情沉浸于阿西莫夫^⑤、范·沃格特^⑥、杰克·万斯^⑦和温德姆^⑧等人的作品中。跟随着这些大师的脚步，他仿佛乘着彗星的翅膀，去追逐那神秘的“sense of wonder”——这种感知惊奇的能力似乎像宇宙一样无穷无尽。但这种能力却不只关乎想象，它也来源于人们的真实生活。恰巧那个时期的美国正处于一个变革的时代：民权运动、女权主义、地下文化、“垮掉的一代”、摇滚……这些反主流文化相互交融、碰撞，在一片文化试验田中相互启发。

与此同时，在大西洋彼岸，欧洲漫画界犹如天降神兵般诞生了由戈西尼^⑨稳坐第一把交椅的漫画周刊《舵手》^⑩。于是，二位作者决定把他们的第一批作品托付给这本杂志。没想到，这些作品居然真的被出版了，而且他们就是用这次得到的稿酬支付了返回法国的机票！之后，梅齐埃在为弗雷德^⑪画插图，而克里斯坦用Linus这个笔名写下了一系列的漫画剧本。二人组的才华很快得到了公认。

在1967年11月9日出版的第420期《舵手》周刊上，

在第一册的第一格，故事背景就被完全设定好了：“2720年，银河城，地球和银河系帝国的首都。”虽然处理手法还有些简单，但想象的大门已经打开。

《噩梦》这个故事终于和读者见面了：漫画第一格便是银河城的宏伟景象，在第2页，一名叫作韦勒瑞恩的星际特工登场了，而洛瑞琳的出现则要等到第11页。

故事还很稚嫩，画工还很质朴，但是基本框架已经设定。《星际特工》系列就这么一发不可收拾地开始了。

^① 让·吉罗（Jean Giraud，1938—2012），笔名 Moebius、Gir，法国漫画大师。其作品影响了漫画界、电影界等诸多领域，开创了全新的漫画形式。代表作有《蓝莓上尉》、《印卡石》、《阿扎克》等。

^② 约瑟夫·吉兰（Joseph Gillain，1914—1980），著名比利时漫画家，被誉为比利时和法国漫画之父。

^③ 安德烈·弗朗坎（André Franquin，1924—1997），著名比利时漫画家，其作品影响了众多欧洲漫画大师。

^④ 《疯狂》杂志（*Mad*），创办于1952年，是专门恶搞电影、小说、电玩、卡通的美国讽刺杂志。创刊之前曾以漫画书形式出版。

^⑤ 阿西莫夫（Isaac Asimov，1920—1992），美籍犹太作家、生物化学教授，以美国为代表的科幻小说黄金时代（20世纪40—60年代）代表人物之一，与儒勒·凡尔纳、H.G. 威尔斯并称为科幻历史上的三巨头。其最知名的作品是《基地系列》（*Foundation Series*）。

^⑥ 范·沃格特（A. E. van Vogt，1912—2000），美国科幻小说作家，科幻小说黄金时代四大才子之一。其余三人是罗伯特·海因莱茵（Robert A. Heinlein）、艾萨克·阿西莫夫、雷·布莱伯利（Ray Douglas Bradbury）。

^⑦ 杰克·万斯（Jack Vance，1916—2013），美国科幻小说家，曾先后获得埃德加奖、雨果奖、星云奖、土星奖、世界奇幻奖、科幻协会大师奖等诸多推理、科幻小说大奖。其著作包括《濒死的地球》（*Tales of the Dying Earth*）系列等。

^⑧ 温德姆（John Wyndham，1903—1969），英国著名科幻小说家，擅长描写世界末日的景象。

^⑨ 戈西尼（René Goscinny，1926—1977），法国著名漫画家、电影编剧、漫画编辑行业的先行者和奠基人，曾任《舵手》周刊总编。最著名的漫画作品是《高卢英雄历险记》、《幸运的路克》和《小淘气尼古拉》。

^⑩ 《舵手》（*Pilote*，1959—1989），法国著名漫画周刊，对法国漫画的发展有着至关重要的意义，刊登过一系列脍炙人口的作品，包括《高卢英雄历险记》、《蓝莓上尉》、《星际特工》等。

^⑪ 弗雷德（Fred，1931—2013），本名 Frédéric Othon Théodore Aristides，法国著名漫画家，曾两次获得安古兰漫画节大奖。

探索一切，讲述一切

四年以后，《星际特工》的传奇故事依然在他们的笔下继续。有时克里斯坦会感慨：“我们就像长不大的少年一样，创作的目的是为了开心。”

事实上，虽然梅齐埃常说太空英雄芭芭丽娜^①是创造洛瑞琳的灵感源泉，而克里斯坦也承认自己借鉴了E.P. 雅各布^②“把荒诞不经的元素融入极其现实的氛围中”的创作手法，但是二人依旧是科幻界当之无愧的先驱。是他们把现代科幻这一题材引入了漫画作品，这种可以自由发挥想象力的题材被誉为可以探索一切、讲述一切的武器。

正如克里斯坦所说：“科幻是现实的绝妙加热器。它是展现影响现代世界的大变革的理想载体，同时也是描写人类社会向现代化过渡的历程的绝妙手段。”^③那么《星际特工》是如何对现实发挥作用的呢？

梅齐埃和克里斯坦就像两位来自远方的摆渡人，读他们的故事，读者会听到寂静的太空中回响着人类的种种烦恼。“这部志怪作品中的角色可以组建一个星际动物园，其中的建筑则体现了一种美妙的兼容并蓄。”^④就是这样的一部漫画，在它每个故事的结尾，都会把读者带回到地球上，因为这些故事意图反映的，归根结底是当今世界所面临的种种问题：环境保护、意识形态、女权主义、极权主义，当然还有时刻在被重新定义的人道主义。

^① 太空英雄芭芭丽娜（Barbarella），由法国漫画家 Jean-Claude Forest 于 1962 年创造的科幻漫画人物，常在不同星球间游历。她被塑造为爱好自由、充满野性、独立的女性。以她为主角的漫画后被改编成电影 *Barbarella*。

^② E.P. 雅各布（E. P. Jacobs, 1904—1987），比利时漫画家，是《丁丁历险记》作者埃尔热的合作伙伴。

^③ 摘自 Patrick Gaumer 在《舵手走过的那些年》（*Les Années Pilote*, 1996）中的采访记录。

^④ 摘自 Gérard Klein 的《梅齐埃和克里斯坦访谈录》（*Mézières et Christin avec...*, 1983）中的《现实的信使：探索韦勒瑞恩的世界》（*Des messagers de l'actuel. Une exploration des mondes de Valérien*）一文。

