

Swedish
Film

瑞典電影

Taipei Film Festival

台北電影節統籌部／編

英格瑪柏格曼 (Ingmar Bergman)

波韋戴貝伊 (Bo Widerberg)

洛伊安德森 (Roy Andersson)

魯本奧斯倫 (Ruben Östlund)

一個維持自身電影傳統，以創作實踐理念，
好萊塢全盤侵略的瑞典。

新美學 ZH0007

新銳文創
INDEPENDENT & UNIQUE

瑞典電影

台北市文化基金會
Taipei Culture Foundation

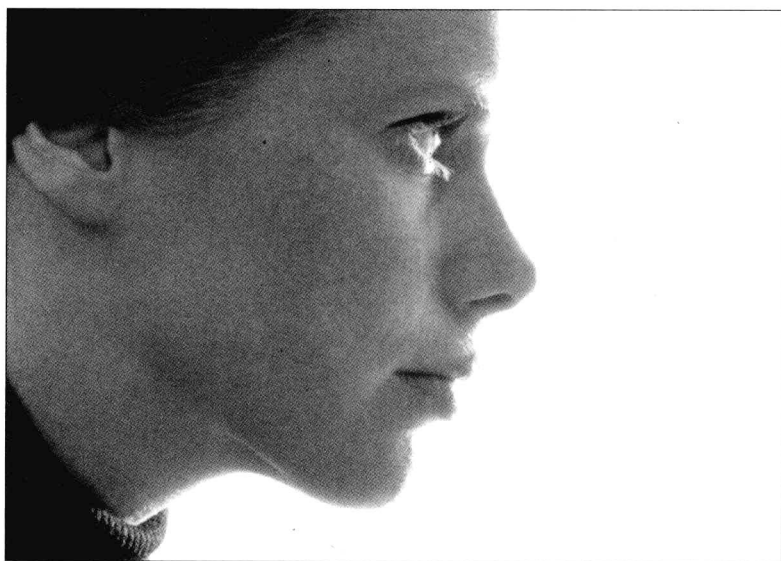
編者	台北電影節統籌部
出版者	財團法人台北市文化基金會
主編	塗翔文
責任編輯	蔡曉雯
圖文排版	邱靜誼
封面設計	李孟瑾
國際聯絡	郭敏容
編輯協力	居樂斯
資料整理	黃柏鈞
資料英譯	黃柏鈞、林昱、林曼筑、祝郁涵、黃韵庭、程晏鈴、 楊迦安、盧怡君、林宋以情

出版策劃	新銳文創
製作發行	秀威資訊科技股份有限公司 114 台北市內湖區瑞光路76巷65號1樓 電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377 服務信箱：service@showwe.com.tw http://www.showwe.com.tw
郵政劃撥	19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
展售門市	國家書店【松江門市】 104 台北市中山區松江路209號1樓 電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778
網路訂購	秀威網路書店：http://www.bodbooks.com.tw 國家網路書店：http://www.govbooks.com.tw
法律顧問	毛國樑 律師
圖書經銷	貿騰發賣股份有限公司 235 新北市中和區中正路880號14樓 電話：+886-2-8227-5988 傳真：+886-2-8227-5989

出版日期	2012年7月 初版
定價	290元

版權所有・翻印必究（本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換）
All Rights Reserved

Printed in Taiwan

瑞典電影

Taipei Film Festival

台北電影節統籌部 編

序

在電影研究的領域中，「國族電影」（National Cinema）本來就是一個比較傳統且過於廣泛的概念，它是以國家或民族劃分，探討不同地區電影的獨特性，並且可從美學、歷史、經濟、文化甚至政策的角度切入，進行研究或解讀。有趣的是，在如今世界電影的發展大勢下，全球化的路線與跨國合作的普遍性，似乎也讓某些人對於這種以「國家」做為電影研究標的之路線，開始產生質疑。

但是，在電影研究與電影論述並非蔚為文化主流的台灣，我們除了對少數地區的電影（如美國、法國）有較為普及或廣泛的論述之外，其實若要尋找對於其他世界各國的中文電影研究與著作，幾乎是付之闕如。

多年來，台北電影節一直在國際觀摩影展的節目中，持續規劃「主題城市」的概念，試圖以電影與影展的平台，達到城市對望與交流的目的。二〇一二年以北歐的斯德哥爾摩為主題城市，一口氣邀得超過四十餘部的瑞典電影在影展中播放，為台灣的觀眾有系統地介紹來自這個北國的豐富電影文化。有鑑於過去許多影迷反應，希望有更多關於主題城市／國家的電影論述，今年特別編纂本書，希望讓大家更能在觀影之餘，能以閱讀的形式更加瞭解瑞典電影的特色。

本書以「歷史」與「作者」的兩個主要架構出發，向台灣、瑞典兩地的多位學者專家與作家邀稿，從不同面向析論或介紹「瑞典電影」。當然，已故的大師英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman）仍會是本書的重點之一，並且兼談兩位不同世代、各具風格的重要作者：洛伊安德森（Roy Andersson）與魯本奧斯倫（Ruben Östlund）。

特別感謝秀威資訊科技股份有限公司對於本書出版的大力支持，以及書中所有作者的慷慨賜文。另外要謝謝原子印象有限公司提供柏格曼影片相關劇照的使用、以及瑞典方面許多相關單位、影人與電影公司在劇照授權上的寬容與支持，此書才能得以順利完成。

塗翔文

「目次

序 2

PART 1 軌跡

瑞典電影的早期發展：六〇年代之前 | 塗翔文 9

從六〇年代迄今的瑞典電影 | 佛瑞卓克沙林 21

當代瑞典電影 | 塗翔文 35

PART 2 對望柏格曼

英格瑪柏格曼 | 瑪麗特柯斯金納 57

柏格曼深淵中的迷離光影 | 黃建業 101

對照集：那些恨柏格曼以及柏格曼所愛的 | 聞天祥 123

我的迷戀與他的迷戀 | 林書宇 139

臉之特寫 | 李時雍 142

PART 3 焦點導演

洛伊安德森：日常生活的矛盾本質 | James Callow 151

魯本奧斯倫：社會現象實驗室 | 李達義 169

瑞典重要導演、演員小傳 178

柏格曼的其他作品 203

假面 / 原子映像有限公司 授權

The Atonement of Gosta Berling / ©1924 AB Svensk Filmindustri

PART 1 軌跡

葛斯塔伯林物語

The Atonement of Gosta Berling

©1924 AB Svensk Filmindustri

導演 莫利茲史提勒 Mauritz Stiller

年代 1924

簡介 改編經典小說，一名遭到免職的英俊牧師，周旋於數名女性與地方的蜚短流長中，最終成為小鎮英雄，是後來在好萊塢如日中天的女星葛麗泰嘉寶的首部電影。經由瑞典電影資料館的修復，成為目前的三小時版本。

瑞典電影的早期發展：六〇年代之前

文 | 塗翔文（台北電影節策展人）

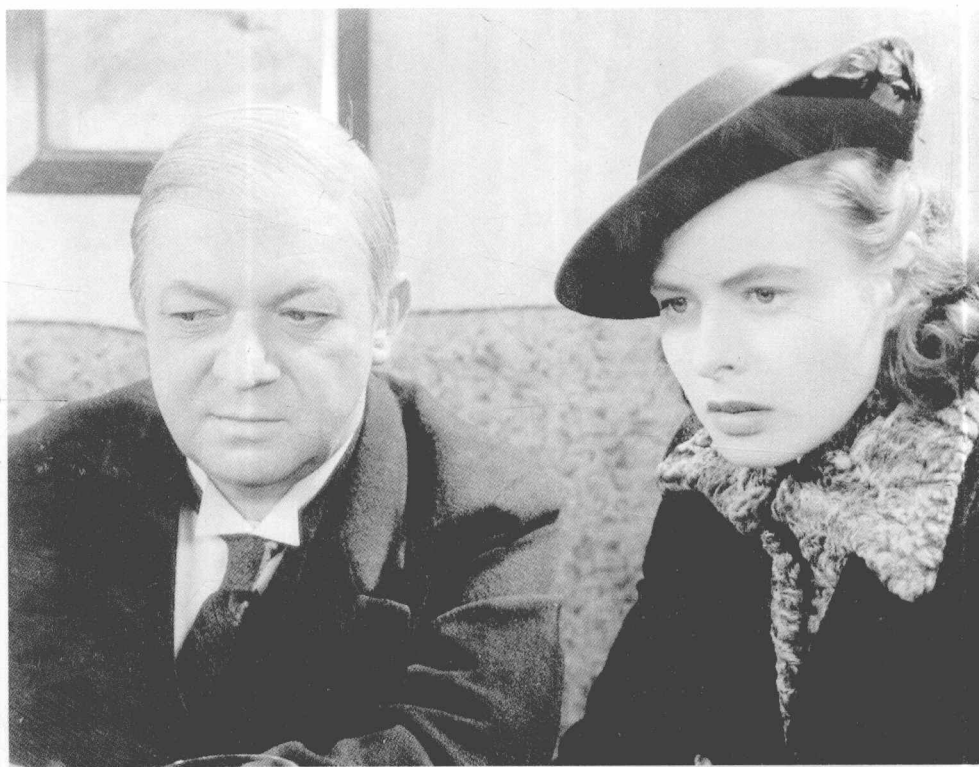
瑞典是一個很早就開始發展電影業的國家。十九世紀末，電影剛發明，很快就傳入了瑞典。一八九六年六月二十八日，在瑞典南方的馬爾默（Malmö），是據歷史記載中的第一次電影放映。隔年，在斯德哥爾摩，經營照相館的努瑪派特森（Numa Peterson）與奧立佛福樓曼（Oliver Florman）兩人，拍攝了一些關於尋常生活的新聞短片；同年，福樓曼又試著拍攝帶有戲劇元素的影片《村裡的理髮店》（*The Barber's Shop in the Village*），被認為是瑞典劇情電影的肇始。

時間很快進入到二十世紀，瑞典的電影院已經很普及。一九〇七年，一家名為「史汎斯克」（Svenska Biografteatern）的電影公司，成立於克里斯提安斯塔市（Kristianstad）。一九〇九年，在新聞片攝影師查爾斯麥努森（Charles Magnusson）執掌這家公司之後，開啟了該公司後來變成全瑞典最具規模的首要電影公司之路，而且，這家至今仍然存在，地位不墜，一九一九年之後公司遷至斯德哥爾摩，正式改名為「史汎斯克電影公司」（Svensk Filmindustri）（註1）。麥努森對公司的經營很有想法，他強調兩個大方向的製片堅持：一是持續要求實景拍攝，展現瑞典美景；二是對電影技術的純熟掌控。除了這些堅持，還包括拔擢優秀的導演人才。麥努森聘用了維多史約斯卓姆（Victor

女人的臉孔

A Woman's Face

©1938 AB Svensk Filmindustri Still photographer: Louis Huch

導演 古斯塔夫莫蘭德 Gustaf Molander

獲獎 1938威尼斯影展特別推薦

年代 1938

簡介 兒時一場大火，讓安娜的父母雙亡，她的臉也慘遭祝融，怨念令她變得邪惡，並成為不法之徒的首腦。結識整形名醫後，她獲得改頭換面的機會，也漸受善良與愛的感染，然而陰暗的過去會輕易放過她嗎？英格麗褒曼以此角大展複雜演技。

Sjöström）與莫利茲史提勒（Mauritz Stiller）兩位明星導演為公司效力，他們都是能身兼編、導、演於一身的奇才，在一、二〇年代，兩人相繼拍出了許多被國際影壇公認，形式、內容同樣出色的作品，也間接為瑞典的默片時期打造出一個黃金時代。

默片黃金時期

維多史約斯卓姆可說是瑞典默片時期最重要的導演，甚至被譽為「瑞典電影之父」。史約斯卓姆的電影大多反映社會現狀，樸實而自然地展現主角人物置身於世間的所遭遇的寫實故事。例如一九一七年的經典影片《仇敵當前》（*A Man There Was*），是當年成本最高的默片，全片幾乎實景拍攝，描寫水手男主角因為被敵軍逮捕囚禁於軍艦多年，害得妻兒無人照顧至死；多年後，換成當年俘虜他的仇敵與妻女海上落難，他究竟該「復仇」還是「救援」？電影除了以充滿戲劇張力的形式呈現道德的兩難，大量海上的實景拍攝戲，更充份展現導演的才華。他自導自演，不僅場面調度現在看來依舊精彩，大海的波濤洶湧，似乎也象徵著男主角複雜的內心世界。

他的另一部經典之作《幽靈馬車》（*The Phantom Carriage*），似乎也明顯地影響著後來的大師英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman）。電影改編自諾貝爾文學獎得主塞爾瑪拉傑若夫（Selma Lagerlöf）的作品，以

折磨 Torment

©1944 AB Svensk Filmindustri Still photographer: Louis Huch

導演 阿爾夫史約伯格 Alf Sjöberg

獲獎 1947 威尼斯影展競賽

年代 1944

簡介 柏格曼擔任編劇的初試啼聲之作。畢業在即的少年飽受課業壓力之苦，某晚，他在路邊遇見一名酒醉女子並愛上她，女子長期陷於害怕情緒中，藉酒精逃避某個以虐待為樂的男人，只是少年做夢也想不到，這男人也正是他最深的恐懼。

倒敘手法，描寫一個酗酒男人在除夕夜遇上死神駕著的幽靈馬車，親眼看到自己如何摧毀妻兒的生命，才終於在最後一刻迷途知返。史約斯卓姆運用神奇的疊影效果，呈現幽靈馬車穿山過海的陰鬱與恐怖，亦讓死亡的象徵如影隨行。從影像形式到敘事風格，都在影壇造成震撼，也是柏格曼曾自稱每年都至少要重看一次的心頭愛片。後來，柏格曼請出史約斯卓姆在他的《野草莓》（*Wild Strawberries*, 1957）裡扮演在夢中對死亡充滿焦慮的老醫生一角，無論從哪個方面對照來看，任誰都看得出《幽靈馬車》片對他的創作有多大的影響。

不同於史約斯卓姆，史提勒拍的則是另一種類型的電影，他擅長的是風格獨特的諷刺喜劇，較具有都會感。他的作品現今還能看到的不多，最著名的是一九二四年的《葛斯塔伯林物語》（*The Atonement of Gosta Berling*），這部上下兩集的電影，同樣改編自拉傑若夫的原著，描寫一名遭到免職的英俊牧師，周旋於數名女性的戀愛事件中的故事。影片受到好評，更重要的是，這也是巨星葛麗泰嘉寶（*Greta Garbo*）被史提勒發掘登上大銀幕的第一部電影。

由於這兩位導演的才華與佳績，讓瑞典電影在一次大戰之後，成為少數能在好萊塢威脅之下，還獲得國際聲譽的例外國家。可惜史約斯卓姆、史提勒後來雙雙被好萊塢給挖走，像葛麗泰嘉寶也跟著出走，在美國影壇甚至發展的比史提勒更加光芒耀眼。少了這兩位導演，競爭力大減，加上其他國家的發展，瑞典電影也暫時陷入一陣低潮。

茱莉小姐

Miss Julie

Picture courtesy of Sandrew Metronome

導演 阿爾夫史約伯格 Alf Sjöberg

獲獎 1951 坎城影展最佳影片大獎

1952 英國金像獎最佳外語片入圍

年代 1951

簡介 史特林堡多次被改編登上大銀幕的經典劇作，深刻探討階級、性別與權力關係。十九世紀，夏日夜晚，歡樂節慶正在進行，貴族千金小姐茱莉卻與平民男僕尚暗中發展若有似無的情愫，但階級與性格的鴻溝橫亙在兩人之間……。

之後，諸多瑞典導演、明星紛紛被請到好萊塢的影視圈工作，至今都還一直持續。除了瑞典人對於英語普及的語言優勢，由此看來，其實也是個從電影史上其來有自的傳統趨勢；反之，由於從電影發展的早期，好萊塢就已從瑞典影壇汲取養份，這似乎也是瑞典一直以來維持自身電影創作傳統，未被好萊塢全盤侵略的長期堅持。

三〇年代之後

二次大戰，瑞典未遭納粹入侵，戰爭一結束，電影拍攝也因此能快速復甦並獲益。一九四二年，「史汎斯克電影公司」的新總裁卡爾安德斯笛姆寧（Carl Anders Dymling），聘請史約斯卓姆鳳還巢，回到公司擔任「藝術總監」一職，既象徵著這家瑞典最重要的主流製片公司的回歸傳統，而史約斯卓姆的專業與經驗，亦帶領著瑞典電影走向下一個新紀元。

三、四〇年代最重要的瑞典導演是古斯塔夫莫蘭德（Gustaf Molander）與阿爾夫史約伯格（Alf Sjöberg）。莫蘭德從二〇年代開始拍片，一九二三至一九五六年間，受史提勒的提攜，受雇於「史汎斯克電影公司」擔任導演，他最受到注目的電影都是三、四〇年代間所拍的家庭通俗劇類型；尤其是挖掘了女星英格麗褒曼（Ingrid Bergman）在他的影片中演出，四〇年代之後，她便開始前往美國拍攝英語片，成為