

电影译
焦菊屏主编

Bergman

英格玛·伯格曼

[法] 约瑟夫·马蒂 著 何丹 译

欲 望 的 诗 篇

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

INGMAR BERGMAN
UNE POÉTIQUE DU DÉSIR

英格玛·伯格曼

欲望的诗篇

[法] 约瑟夫·马蒂 著 何丹 译

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英格玛·伯格曼：欲望的诗篇 / (法) 马蒂著；何丹译。
南京：江苏教育出版社，2006.9
(电影馆)
ISBN 7-5343-7752-8

I. 伯... II. ①马...②何... III. 伯格曼—导演艺术—研究 IV. J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 111249 号

Ingmar Bergman, une poétique du désir by Joseph Marty
Copyright © Les éditions du Cerf, 1991
图字：10-2005-274

出 版 者	江苏教育出版社
社 址	南京市马家街 31 号 邮编：210009
网 址	http://www.1088.com.cn
出 版 人	张胜勇
书 名	英格玛·伯格曼：欲望的诗篇
作 者	[法]约瑟夫·马蒂
译 者	何 丹
责任编辑	付 丹
集团地址	凤凰出版传媒集团有限公司 (南京市中央路 165 号 210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	全国新华书店
印 刷	廊坊市时嘉印刷有限公司
厂 址	廊坊市广阳区旧州田古营 电话：0316-2913281
开 本	940mm × 640mm 1/16
印 张	19.25
字 数	240 千字
版 次	2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷
定 价	28.00 元
发行热线	010-62223842

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换

作者简介

约瑟夫·马蒂 (Joseph Marty)，文学博士、神学硕士，佩尔尼昂让-维果电影研究所的成员之一，任职于巴黎国家宗教教育中心，并任图卢兹神学院电影学教授。

电影馆·导演系列

《导演视野：遇见250位世界著名电影导演》[英]杰夫·安德鲁 著

《佩德罗·阿尔莫多瓦：颠覆传统的人》[法]保罗·奥巴迪亚 著

《埃里克·侯麦：爱情、偶然性和表述的游戏》[法]米歇尔·塞尔索 著

《科恩兄弟的电影》[法]弗雷德里克·阿斯特吕克 著

《英格玛·伯格曼：欲望的诗篇》[法]约瑟夫·马蒂 著

《费德里柯·费里尼：一个梦，一生》[法]让-马克斯·梅让 著

《彼得·威尔的电影》[美]乔纳森·雷纳 著

《库布里克的电影》[美]诺曼·卡根 著

《斯科塞斯的电影》[美]劳伦斯·弗里德曼 著

《基耶斯洛夫斯基的电影》[美]约瑟夫·基茨卡索拉 著

《蒂姆·波顿的电影》[美]艾利森·麦克马汉 著

《斯皮尔伯格的电影》[美]沃伦·巴克兰 著

乐知博克
www.likebook.com

总策划：席云舒
责任编辑：付丹
装帧设计：孟娜

期待另一个辉煌的电影年代

我知道台湾远流电影馆丛书和万象电影丛书很是受到内地一些朋友的喜爱，每次碰到内地一些热爱电影文化的读者以及电影界的专业人士，他们总会和我谈起这两套丛书，一方面抱怨其定价如何高昂，让一般人感觉负担太重，另一方面又多么以收藏全套图书为荣。

这两套丛书我都打头阵出了第一本，同时担任其编辑委员和顾问。虽然我觉得一些书的内容水平参差不齐，但仍然为其总体能在内地造成如是回响感到高兴和鼓舞。事实上，这些书的确曾为风起云涌的台湾地区精致电影文化提供坚实的年轻观众后盾。每个电影运动，都有强大的评论和学术力量在支撑它，从意大利新现实主义到法国新浪潮到德国新电影，以及中国台湾新电影，无一例外。

电影评论的青黄不接、电影运动的陨落，似乎也 and 电影文化的渐趋式微息息相关。当年我们策划电影丛书，就是有感于台湾地区电影文化的荒芜，年青一代在时代的洪流下，芜杂地鲸吞外来消费信息，什么都是现下、快速的经济行为，连娱乐和文化也不例外。整个社会在现代化和外贸的脚步下轰隆轰隆前进，文化、历史、教养、礼仪敬陪末座。年轻人勇于接受西方思潮及炫目的发达国家的文化和习惯，对传统不屑一顾，对美学、文化等历史积累没空消化。膜拜速成、快捷方式、抄袭、剽窃成了新的英雄成功哲学。当时我曾撰文说：“股票市场，通俗文化，每天每

日上演着斯文扫地、尊严丧尽的通俗连续剧。知识分子带着受伤的心情，羞辱又无余地复习失落感……我们真的要活得如此猥琐蹇促吗？”

所幸曾有那么一批知识分子，真诚而互相鼓励地对抗沉沦的文化倾向。在那个年代，它是一股清流，一种异数。台湾地区电影文化的深耕曾经影响了许多青年投入这个行业。那时的电影人不以谈美学不谈电影市场为耻，愿意真诚地为电影文化付出；那时的导演不忙着高标自己世界大导演的的位置，肯虚心而真心地面对理想。于是远流的电影馆丛书从电影技术到电影历史到电影美学，一本一本地出，而万象除了电影史丛书外，也不畏厚重地端出塔尔科夫斯基、基耶斯洛夫斯基、文德斯这些看似不易消化的艺术大师译作。

台湾地区电影于是有那么一段黄金岁月，出了几部至今看来仍经得起考验的作品，而在文字领域及电影文化的积累上也不曾缺席。然而，历经台湾地区的经济风暴，万象停摆，远流也关了它的电影馆，虽然我在城邦的麦田又重新开启电影馆，但台湾地区新电影已濒于死亡。

令人惊喜的是江苏教育出版社愿意接下这个棒子，继续出版电影馆丛书。这使我非常有信心。除了详尽地规划我们未来在创作者、电影史、电影美学乃至专业技术等方面拓展电影馆丛书广度外，我也为之联系国外最好的作者及译者以进行深度耕耘。我们着重以美学的基本功打底，也会提供大跨度的历史研究，此外，各种在当代电影及电影史上发光发热的个别著作（auteur——导演、编剧、摄影等）我们也将陆续成书。

中国电影文化源远流长，2005年是中国电影100年庆，仅以此系列丛书，献给曾在这条百年路上耕耘过的所有人，期待中国电影进入另一个辉煌的年代。

2004年12月

献给最早教我说话的吕西安娜和乔治，
泰雷兹-玛丽和亨利·玛尔第

英格玛·伯格曼：

欲望的诗篇

1 致谢

3 生平

21 作品的意义

21 “就连一个街头卖艺人都知道：无论我们转向哪边，屁股永远都在我们身后。”

27 “我不是别人认为的那个我，也不是自己以为的那个我”

31 一个呼吸的瑞典人……

36 “我们必须畏惧和热爱上帝”

38 神圣的印章

41 戏剧，一边是台前，一边是幕后

44 电影诗学

47 脸孔和面具：通过“假面”使话语产生共鸣的艺术

49 在身体里对话：不再做感情方面的文盲

52 雅努斯还是纳西斯

54 从重复到创造

- 56 “也许我所表述的并不是现实”
59 上帝形象的死亡
60 爱情赞歌

63 **电影分析**

- 63 《危机》
65 《雨中情》
67 《开往印度的船》
70 《黑暗中的音乐》
73 《港口城市》
75 《监狱》
81 《渴》
84 《走向快乐》
86 《不该在此发生》
87 《夏日插曲》
91 《女人的期待》
93 《和莫妮卡在一起的夏天》
96 《小丑的夜晚》
100 《爱的一课》
102 《女人的梦》
104 《夏夜的微笑》
108 《第七封印》
113 《野草莓》
120 《生命的门槛》
123 《面孔》
129 《处女泉》
134 《魔鬼的眼睛》

137	《犹在镜中》
142	《冬日之光》
148	《沉默》
153	《这些女人们》
154	《假面》
159	《丹尼尔》
160	《狼的时刻》
163	《羞耻》
167	《仪式》
168	《激情》
172	《费罗岛 1969》
173	《接触》
176	《呼喊与细语》
182	《婚姻场景》
187	《魔笛》
190	《面对面》
195	《蛇蛋》
199	《秋天奏鸣曲》
204	《费罗岛 1979》
205	《傀儡生命》
209	《芬妮与亚历山大》
216	《排演之后》
220	《卡琳的面孔》
223	电影作品列表
271	参考书目

致 谢

在尼布鲁普朗皇家剧院的夏娃·布洛克博士和斯德哥尔摩电影档案馆的工作人员的帮助下,我得以看到伯格曼早期的所有电影,及其尚未在法国出版的著作。感谢我的朋友斯塔凡和谢尔森·瑟德斯特伦,斯德哥尔摩的牧师斯滕·安德烈及其妹妹玛格丽塔·安德烈-隆格伦与妹夫埃里克·隆格伦给我提供翻译、评论和各种信息。他们的父亲,英格玛·安德烈牧师曾是英格玛·伯格曼的父亲埃里克·伯格曼牧师的同事。

此外,我要向《卓别林》电影杂志及其主编拉尔斯·阿兰德表达最衷心的感谢,是他们让我进一步感受到了瑞典文化、精神和感性的丰富性,并使我爱上了与我所属的地中海沿岸文化迥异的斯堪的纳维亚世界。

同样还要感谢斯塔尼斯拉·德·罗凯特,我和他一起体验了集体话语的活力;感谢德尼·瓦斯、保罗·博桑和米歇尔·法兰让我分享了他们的研究成果;感谢让·佩拉尔诺、让·罗西尼、热纳维埃夫和亨利·阿格尔友好的陪伴;感谢弗朗西·博尔达、居伊·埃纳贝勒和弗朗索瓦·

博斯布鲁格的热情帮助;感谢萨巴戴尔电影俱乐部(西班牙)的朋友们和巴塞罗那的埃斯特韦·里亚姆博、I. N. A. 档案馆馆长弗朗西·德奈尔;感谢佩皮尼扬的让·维果中心以及图卢兹电影馆的朋友和同事们,他们让我观看部分电影,并提供照片和文献资料;最后向让·维果中心的主席马赛尔·欧姆斯致以最诚挚的感谢:没有他也就不会有这本书。

生 平

关于伯格曼的著作很多,此外,他自己的作品或访谈也为数不少。在本书中我们主要参阅了以下材料:伯格曼引人入胜的自传《魔灯》(*Laterna Magica*),该书的续篇似乎也即将面世;彼得·考伊(Peter Cowie)极具文献价值的《英格玛·伯格曼评传》(*Ingmar Bergman, Biographie critique*)和斯蒂格·比约克曼(Stig Björkman)、曼斯(T. Manns)和西玛(J. Sima)在《伯格曼眼中的电影》(*Le cinéma selon Bergman*)一书中所收录的重要资料;让·贝朗热(Jean Béranger)的先锋作品;蓬皮杜中心的彼得·考伊刚问世不久的《北欧电影》(*Le Cinéma des pays nordiques*);奥利维耶·阿萨亚斯(Olivier Assayas)和比约克曼发表在《电影手册》(*Cahiers du Cinéma*,图书馆参考本)上的《与伯格曼的谈话》(*Conversation avec Bergman*)。这些著作已为我们建立起伯格曼的生平坐标,展现出他宏大的创作活动。凭借戏剧、电影、广播、电视以及纸质媒介,他成为戏剧舞台和大众传播的明星。在表达和工作的舞台上,他给我们这个时代带来了一种诗意——欲望的诗意。

1918 7月14日,恩斯特·英格玛·伯格曼出生于离斯德哥尔摩80公里远的乌普萨拉大学医院。其父路德教牧师埃里克·伯格曼的祖父也是牧师,父亲则是位早亡的 chemist。英格玛的母亲卡琳·阿克布卢姆的父亲是修建南达莱卡尔里(Dalécarlie)铁路的工程师,她的母亲是一位精通多种语言、教授法语的知识女性。第一次世界大战只是间接地波及从19世纪末就开始保持中立的瑞典。此时的瑞典正处于无声电影的巅峰时期,莫里茨·斯蒂勒(Mauritz Stiller)拍摄了《在旋涡中》(*Dans les remous*),维克多·修斯卓姆(Victor Sjöström)拍摄了《破碎的手表》(*La Montre brisée*)。英格玛有一个哥哥,达格,生于1914年。妹妹玛格丽塔于1922年出生。

1924 其父在斯德哥尔摩的索菲亚-埃梅(Sophia-Hemmet)医院任神甫(他最后是在皇家宫廷里结束其神职的)。在停尸房看到尸体。聆听父亲讲道。在惩罚和羞辱中体验恐惧。第一次看电影。

1926 观看坦豪泽(Tannhäuser)的表演。

1928 从哥哥那儿换来电影放映机,放映一些买来的电影片段。拍照片。创建自己的木偶剧院。

1930 圣诞节,第一次到斯德哥尔摩皇家剧院听阿尔夫·舍贝里(Alf Sjöberg)讲耶耶尔斯坦(Geijerstam)的童话《大小尼古拉》(*Le Grand et le Petit Nicolas*)。和妹妹一起给自己的木偶剧院创作《当冰妖融化时》(*Quand le Troll de glace fond*),参观拉顺达(Råsunda)电影工作室。

1931 严格的家庭教育导致青春期的苦涩。一直到1938年,他总是尽可能地去看电影。

1932 社会民主派掌权,进行大刀阔斧的社会改革。

1934 其父被任命为市中心海德维格·埃莱奥诺拉(Hedvig Eleonora)教堂神甫。老师们嘲笑他体弱多病。夏天,去往德国(校际交流项目),住在一个崇拜希特勒的牧师家中。在魏玛,参加希特勒出席的一个节日活动,当时并不在意,后来对此感到耻辱。

1935 或 1936 观看马哈季(Machaty)的《心醉神迷》(*Extase*)。

1937 成功通过大学入学考试。由于胃病停止服兵役后,进入斯德哥尔摩高等学院主修文学和艺术史,没有坚持到拿到学位。

1938 由于难以忍受传统束缚,与家庭决裂。“我既不能画画,也不能唱歌、跳舞。各个领域都被封死了……那时真可谓是上帝的沉默。”^①决定从事戏剧工作,遇见基督中心的负责人斯文·汉松(Sven Hansson),该中心是为“Mäster Olofsgården”的年轻人开办的,伯格曼在此执导了多部业余舞台剧,其中包括苏顿·瓦内(Sutton Vane)的《驶向一个陌生的港湾》(*Vers un port étranger*)。在诺拉中学,他导演了由中学生演出的莎士比亚的《威尼斯商人》,学生演员中的艾尔兰德·约瑟夫松(Erland Josephson)成为他的朋友。经常去歌剧院及斯德哥尔摩皇家剧院。

① 彼得·考伊:《英格玛·伯格曼评传》,巴黎:Sepfers 出版社,1986年,第29页。

- 1939 在 Mäster Olofsgården, 执导奥古斯特·斯特林堡 (August Strindberg) 的《快乐皮埃尔的旅行》(*Le Voyage de Pierre l'heureux*)、佩尔·拉格奎斯特 (Pär Lagerkvist) 的《能重新经历生活的人》(*L'Homme qui a pu revivre sa vie*), 以及多里斯·伦奎斯特 (Doris Rönqvist) 的《秋天狂想曲》(*Rhapsodie d'automne*)。剧组人员都喜欢他。
- 1940 任斯德哥尔摩皇家剧院助理导演, 同时在大学生剧院和 Mäster Olofsgården 上演剧目——莎士比亚的《麦克白》, 斯特林堡的《黑手套》(*Le Gant noir*)、《斯凡内维特》(*Svanevit*) 和《鹈鹕》(*Le Pélican*), 叶芝 (W. B. Yeats) 的《沙漏》(*Le Sablier*) 和《用一颗钉子做汤》(*Faire de la soupe avec un clou*)。日程表和预算都做得十分出色。其天赋受到人们的欣赏。父亲做了一次反对纳粹威胁的尖锐布道, 并参与保护瑞典的德国难民通道。
- 1941 开始考虑以电影为业。秋天, 在“市民之家”的萨加剧院上演斯特林堡的《父亲》(*Le Père*) 和《鬼魂奏鸣曲》(*La Sonate des spectres*)、安德森 (Andersen) 的《燧石》(*Le Sillex*)、萨卡里亚斯·托佩柳斯 (Zacharias Topelius) 的《蓝鸟》(*L'Oiseau bleu*)、莎士比亚的《仲夏夜之梦》, 以及一些给儿童观看的仙女童话剧。
- 1942 写作大量剧本, 特别是 9 月在大学生剧院上演的《潘趣之死》(*La Mort de Polichinelle*)。大电影公司斯文斯克电影工厂 (Svensk Filmindustri) 的斯蒂娜·伯格曼 (Stina Bergman, 大作家亚尔马·伯格曼 [Hjalmar Bergman] 的遗孀) 以及该公司的经理卡尔-安德斯·迪姆林 (Carl-Anders Dymling) 观看了演出, 请他参与剧本创