

Research on the Ancient Greek and Hebrew Cultural Elements in “The Seventh Seal”

Liu Qiong

Guilin University of Technology

Foreign Language School

157839030@qq.com

Key words: Ingmar Bergman; “The Seventh Seal”; ancient Greek culture; ancient Hebrew culture

Abstract: Ingmar Bergman was a world-famous art film director. His films are obscure but profound, and thus posing a high requirement for audience’s knowledge and mind. To fully understand and appreciate Bergman’s films, taking the perspective of western culture, especially the ancient Greek culture and ancient Hebrew culture is a practical method. This paper focuses on Bergman’s early representative work “The Seventh Seal”, and various relationship are revealed between the film and the two ancient cultures in terms of creation background, plot and character, artistic methods etc. The great cultural significance in this film also reflects the inheritance and development of western culture.

《第七封印》之两希文化渊源探析

刘琼

广西壮族自治区桂林理工大学

外国语学院

157839030@qq.com

摘要: 英格玛·伯格曼是享誉国际的艺术电影大师,其作品表面看来晦涩沉闷,实则内涵丰富,对观者心智有较高要求。要欣赏伯格曼影片,从深刻影响西方文学艺术的古希腊文化和古希伯来文化入手是既可行又有效的方法。以伯格曼早期代表作《第七封印》为例,创作背景、情节与人物、艺术手段等方面均能发现电影与两希文化之间千丝万缕的联系。电影厚重的文化底蕴也折射出西方文化的传承与发展变化。

关键词: 英格玛·伯格曼;《第七封印》;古希腊文化;古希伯来文化

中图分类号: J905 文献标识码: A

一、引言

英格玛·伯格曼是瑞典著名导演，在电影史上享有崇高地位，与意大利导演费里尼、苏联导演安德烈·塔尔科夫斯基并称为世界现代艺术电影的“圣三位一体”，代表了 20 世纪 60 年代以来欧洲艺术电影难以逾越的最高峰。凭借大量出色的影片，英格玛·伯格曼为助力电影从娱乐升华为艺术做出了不可磨灭的贡献，展示出电影作为继音乐、绘画、诗歌、舞蹈、建筑、雕塑之后“第七种艺术”独有的人文与审美价值。然而，与好莱坞式爆米花电影截然不同，伯格曼的艺术电影表面看来晦涩沉闷，对观者的心智有较高要求。本文聚焦英格玛·伯格曼早期代表作《第七封印》，认为具备一定的西方文化知识将有助于欣赏这部宗教色彩浓厚的影片。因此，本文将从西方文化的两希文化渊源，特别是深刻影响西方文学艺术的古希腊神话与荷马史诗、《圣经》与基督教入手，挖掘《第七封印》与它们之间千丝万缕的联系，展示影片厚重的文化底蕴，呈现其中的哲理与诗意之美。

二、创作背景

从片名来看，《第七封印》显然与《圣经》的《新约·启示录》有关。影片伊始，黑夜笼罩大地，倏然间，庄严雄迈的器乐和人声合唱响起，打破夜的沉寂。紧接着，一片仿佛上帝创世之初神圣的光芒撕开夜的黑幕，圣经中两次列为不洁之鸟的雄鹰盘旋于高空。这时，画外音响起：“当拉姆揭开第七封印的时候，天堂一片死寂。这样的死寂延续了半小时之久，而此时，七位天使也即将吹响他们手中的号角。”按照《启示录》，随着七印的依次揭开，战争、杀戮、饥荒、瘟疫等破坏力量和灾难陆续降临人间，而第七印的揭开更是拉开对世界最后的审判。作为《新约圣经》的最后一卷，《启示录》相传为耶稣所爱的门徒约翰所作，但也有可能是 1 世纪末某信徒收集若干独立的篇章汇编而成。值得注意的是，该书表面是抽象的宗教寓言以及关于世界末日的预言，其实是针对当时罗马当局迫害基督教而产生的信仰危机而作，坚称基督再来的应许一定要实现。^[1]

与《启示录》作者对上帝和基督持有坚定信仰不同，《第七封印》的导演伯格曼在创作影片时正经历着宗教信仰危机。“那个时候我仍然深为宗教问题所苦，夹在两种想法当中，进退不得。两边都在各说各话，于是我幼稚的虔诚与严苛的理想就处在类似停火的状态之中——骑士和他的圣杯之间还没有出现神经质的情结。”^[2]伯格曼出生于牧师家庭，从小被灌输罪恶、忏悔、惩罚、宽恕、谦恭等基督教观念，有时还跟着父亲去乡间的教堂布道，但基督教的禁

欲思想与他内心始终充满的激情时常格格不入。敏感多思的伯格曼是 19 世纪德国哲学家尼采的忠实读者。1892 年，尼采发表《悲剧的诞生》，借用希腊神话中的酒神狄俄尼索斯和日神阿波罗象征人的两种基本的艺术冲动。其中，酒神代表人的天性、激情与冲动。通过这部研究希腊艺术的书，尼采借题发挥自己的人生哲学，其本人更倾向于恣肆狂放的酒神。作为尼采的信徒，酒神醉中性欲与情欲的成分在伯格曼身上也一直存在，对此，伯格曼在自传中毫不讳言且多次加以描述。^[3]当然，尼采对伯格曼的影响远不止酒神说。尼采主张以人自身作为自己存在的意义和价值的基础，发出“上帝已死”的呼声，这个颠覆性的思想瓦解了以宗教信仰为基础的道德观和价值观，对西方思想家、哲学家、艺术家都产生了深刻影响，伯格曼自然也不例外。

此外，21 世纪上半叶社会动荡，两次残酷的世界大战令欧洲人心有余悸。事实上，《第七封印》公映时伯格曼便在杂志上著文，坦陈影片从题材到情节与当代现实、与未来原子大战威胁之间的联系。^[4]战争阴影既像古希腊神话中的达摩克利斯之剑悬在伯格曼头顶，也像圣经《启示录》一样预示着世界末日的到来。在《第七封印》这部导演自称最后一部讲信仰的电影中，骑士对上帝提出一系列质疑，比如“为什么他（上帝）总是藏在半真半假的承诺和从未实现过的奇迹背后？”、“为何他（上帝）使我蒙羞？”、“为什么他（上帝）总像一个我无法摆脱的嘲笑者？”、“为什么我不能杀死心中的上帝？”这些困惑一定程度上反映出伯格曼自己内心信仰的动摇。最终，他让恼怒而绝望的骑士发出呐喊“我需要知识！”、“我需要真理！不是信仰，不是承诺，而是真理！”

三、情节与人物

史诗《奥德赛》相传为荷马所作，它讲述了大约公元前 12 世纪希腊城邦伊萨卡国王奥德修斯在特洛伊战争结束后海上漂泊十年终于返乡的故事。在故事框架上，《第七封印》具有同样离家返乡的情节。就背井离乡的原因，《奥德赛》和《第七封印》也颇为相似，即以正义之名，行侵略之实。特洛伊战争的爆发表面上看是希腊联军为荣誉而战，夺回被特洛伊王子拐走的斯巴达王后海伦，但实际上是因为地处欧亚海陆交通要道的特洛伊城繁荣富庶，希腊人早已对其财富和奴隶垂涎三尺；《第七封印》中骑士参与的十字军则是以维护基督教、夺回圣地为名，发动了一场对穆斯林国家土地和财富觊觎许久的战争。

在讲述归乡之旅时，史诗《奥德赛》和影片《第七封印》都注重描写主角遇到的艰难险

阻，进而凸显其足智多谋。以遭遇残忍狡诈的独目巨人波吕斐摩斯为例，一向看重荣誉的奥德修斯不惜隐瞒自己代表勇气和智力的本名，编造了一个卑微的名字“无人”。为了逃出山洞，奥德修斯先用美酒将巨人灌醉，随后与同伴将滚烫的橄榄木刺进巨人眼窝，巨人的惨叫引来其他的库克洛普斯，波吕斐摩斯告诉他们“无人”用阴谋杀害他，其他巨人蒙在鼓里不再深究，奥德修斯和同伴得以躲过一劫。^[5]此外，在长达 10 年的海上漂泊中，除了因触怒海神波塞冬而时常遭到恶劣气候的威胁，奥德修斯还遇到过女神卡吕普索、魔女艾艾埃、海妖塞壬等诱惑，但最终凭借智慧和毅力得以脱险。

在《第七封印》中，死神与人形影不离。在他的阴影下，令人费解的事情接连发生，比如马儿相互残杀、午后的天空出现四个太阳。真假难辨的传闻与肆掠的瘟疫使得人心惶惶。生命脆弱地不堪一击。年轻女孩因被认定魔鬼附体活活烧死；端坐树梢的马戏团团主正为耍小聪明得意洋洋，转眼却只能绝望地看着树干被死神锯掉而摔死；曾不怀好意鼓动骑士参加十字军东征的神学院博士染上瘟疫而死……被死神夺去生命的方式不一而足。那么，从影片一开始就被冷酷无情的死神盯上的骑士是怎样为自己争取留在人间的机会和时间呢？答案就在于他通过智慧化解危机。与死神初次照面时，尽管骑士不畏惧肉体的消失，但心还没准备好，使得他不甘心乖乖就范。通过画作和歌谣，骑士已经知道死神下棋的爱好，于是投其所好以略带挑衅的口吻发出邀请，前提是博弈期间他必须活着，且一旦赢了，死神将无法剥夺他的生命。可见，骑士深谙知己知彼百战不殆的道理。为了赢得比赛，死神伪装成牧师，趁骑士不备打探他的棋盘策略。死神的这种做法虽令骑士感到意外，但也让他意识到死神对棋局的重视。后来，为了帮助流浪艺人摆脱死神魔爪，聪明的骑士利用对手沉迷棋局和急于求胜的软肋，故意搅乱棋盘分散死神注意力，令一向铁面无私的死神竟然犯了玩忽职守的过错。

四、艺术手段

英格玛·伯格曼的电影具有强烈的主观主义风格，多种艺术手段的运用使影片呈现出独特的哲思与诗意，具体来说有以下几种。一、巧妙借鉴神话原型。除上文提到影片与荷马史诗《奥德赛》同属离家返乡的故事框架外，《第七封印》中一些人物身上还有古希腊神话人物的影子。比如，马戏团团主演途中火速勾搭上一名轻佻放荡的有夫之妇，两人如干柴烈火，置婚姻道德不顾行苟且之事。纸包不住火，妻子出轨的事情很快传到丈夫耳中。可惜最终相貌丑陋行为粗鄙的铁匠丈夫家丑外扬不仅没能赢得众人同情，反而让自己成为笑柄。淫荡的妻子与戴绿帽子的铁匠丈夫这样的人物关系显然对应古希腊神话中的爱神阿芙洛狄忒及火神赫淮斯

托斯。二、善于利用对话塑造人物形象。在这一点上,《第七封印》与荷马史诗相比毫不逊色。举例来说,骑士妻子直到影片即将结束才出现,可她的存在某种意义上解释了骑士千辛万苦也要返回家乡的动力,二人重聚时几句简单的对话道出了妻子在丈夫外出征战这几年的艰辛与困苦,坚贞隐忍的形象呼之欲出。三、运用简约但意味深长的镜头语言。依然以骑士为例。正如德国著名古代艺术史家温克尔曼在《古代艺术史》中说“希腊杰作的主要特征是高贵的单纯与静穆的伟大,姿势、神情皆然。犹如海面无论何其波涛汹涌,海水深处依然平静,希腊人像无论内心如何激情动荡,都永远流露一种伟大而均衡的精神。”^[6]《第七封印》中的骑士在经历了残酷的十字军东征运动之后,面临着宗教信仰崩塌的危机,他的内心充满质疑和恐惧,可是他的面部表情却很少呈现情感波动。克制的外表与激荡的内在之间形成巨大的张力,呈现出强烈的希腊艺术风格。英格玛·伯格曼在对骑士进行面部特写时有意利用光线明暗的强烈对比,展示其希腊雕塑般的质感。四、含有众多隐喻和象征性的符号。在《伯格曼自传》中导演曾提及自己儿时随父亲去乡间教堂布道的经历,琳琅满目的圣坛、宗教刻画、十字架、镂花玻璃与壁画等给他留下深刻印象。在《第七封印》中,此类带有隐喻和象征意味的宗教符号随处可见,比如象征不洁的雄鹰,此外还有世俗意义上象征博弈的象棋等。五、关于幻象的运用。影片《第七封印》中幻象出现过两次,且皆为流浪艺人约瑟夫所见。一次是阳光明媚的清晨,早起的约瑟夫忽然听到身后传来天使的歌唱由远及近,不由转过头去,这时他看到头戴金冠、身披蓝色花衣的圣母玛利亚带着蹒跚学步的圣婴赤足从草地走过,看到约瑟夫后圣母冲他微笑,天地间一片宁静;还有一次则是次日清晨,他看到在暴风雨的天空下,冷酷的死神用长镰和沙漏指引众人鱼贯而行,踏着庄严的舞步,走向黑暗的国度。与《圣经》中常通过含意晦涩的幻觉或梦境论到未来事件一样,《第七封印》中约瑟夫的幻象某种程度上也预示了他的命运。最终他与家人成为整部色调灰暗气氛抑郁的影片中仅有的幸存者。为什么贫穷卑微但善良虔诚的约瑟夫一家获得格外“眷顾”呢?原因很可能在于导演英格玛·伯格曼虽然一生都深为宗教所苦,但始终受到基督教道德戒律的影响。

五、结语

古老的希腊民族创造了高度发达的古希腊文化,神话与荷马史诗是其中熠熠生辉的明珠,对它们的了解多寡向来是衡量一个西方人受教育程度的标志。而灾难深重的希伯来人则创造了影响深远的希伯来文化。两希文化最后在基督教中汇合,以基督信仰的形式在西方构筑了庞大的文化体系,成为西方主流文化的精神渊源。备受西方知识分子喜爱的艺术电影大师英

格玛·伯格曼早期代表作《第七封印》是一部明显带有宗教色彩的电影，其创作背景、情节与人物、艺术手段等方面均与两希文化，尤其是古希腊神话、荷马史诗、《圣经》和基督教之间有诸多联系。影片厚重的文化底蕴一定程度上也折射出西方文化的传承和发展变化。如果说荷马史诗反映了人类从野蛮时代向文明时代的过渡，《第七封印》则通过骑士的思想与行动反映出西方文明史上两个不同的阶段：历经十年以圣战为名的十字军东征运动，身心疲惫的骑士渴望摆脱宗教束缚，质疑人与上帝的关系，探索人之为人的意义。他的困惑、彷徨与绝望映照出欧洲持续近千年中世纪的黑暗，但也预示着人类终将重新发现和肯定自己的价值。由于资本主义经济发展、科学技术进步以及文艺复兴、启蒙运动等文化思潮带来的观念变更，西方人不再像中世纪时那般虔诚地匍匐在上帝的脚下。尽管如此，从20世纪瑞典导演英格玛·伯格曼的个人经历和作品仍然不难窥见基督教在西方根深蒂固的影响。随着中西文化交流的日益频繁与深入，《第七封印》这部西方艺术电影已经进入中国观众的视野，探究影片中的两希文化色彩为中国观众理解和欣赏这部佳作提供了便利，同时也像打开一扇通往西方文化的大门，唤起观众的兴趣，促进更深层次的中西文化交流。

作者简介：刘琼，1982年7月出生，女，湖南邵阳，汉，讲师，硕士研究生，桂林理工大学外国语学院，主要研究方向为西方文化与英国文学，157839030@qq.com，[13558335759](tel:13558335759)，联系地址：[广西桂林市七星区七星路35号东岸枫景小区](#)，541004

参考文献

- [1] 梁工. 圣经百科辞典[M]. 沈阳：辽宁人民出版社，2015：578-579
- [2] 英格玛·伯格曼. 伯格曼论电影[M]. 桂林：广西师范大学出版社，2003：165
- [3] 潘汝. 英格玛·伯格曼电影的宗教情怀与艺术魅力探究[D]. 上海：华东师范大学，2011：12-14
- [4] 郑雪来. 世界电影鉴赏辞典[M]. 福州：福建教育出版社，1993：236
- [5] 荷马. 荷马史诗·奥德赛[M]. 北京：人民文学出版社，1997：159-169 [6] 翁贝托·艾柯. 美历史[M]. 北京：中央编译出版社，2011：47