我要展现所有革命共通的一面(1965)

——米克洛斯·杨索访谈 ^[1]

让-路易·科莫利、米歇尔·德拉埃贾云译

《电影手册》: 在我们看来,您的第三部影片 《我的道路》(1965)与前两部截然不同,是您当前 创作的起点。

米克洛斯·杨索: 我拍第一部片子《钟到罗马》 (1958) 时,对电影知之甚少,但我感到自己还是 应该拍下去,试着说出我一直关注的东西。我感兴 趣的,是弄清楚如何才能诚实地行使权力。这种想 法即便在当时也很幼稚。我现在回过头看这部片子 还有我拍的大部分短片,都觉得不可思议。我开始 拍第二部长片《清唱剧》(1962)的时候,我以为 这会是我的最后一部了。我再次希望能够解释某些 东西,但从那以后我明白了,解释某个东西和拍一

^{[1] 《}我要展现所有革命共通的一面——米克洛什·杨索访谈》,选自《电影手册》(*Les Cahiers du Cinéma*),访谈人为让一路易·科莫利(Jean-Louis Comolli)、米歇尔·德拉埃(Michel Delahaye),1965年5月,第212期,第16页至第31页。

部电影是两种不同的行为。我再看《清唱剧》时, 觉得它很荒谬。

《电影手册》: 在《无望的人们》(1965)上映 时, 您说:"这是我拍的最后一部此类风格的片子, 因为我没法再拍一部这样的电影了。"

米克洛斯·杨索: 您的意思是我还是走了老路?

《电影手册》: 您不这么觉得?

米克洛斯·杨索: 不,完全不是。比如您觉得 《闪耀之风》(1969) 也是一样的东西?

《电影手册》: 不是, 但方向是一样的。确切地 说,从《我的道路》到《焚风》(1969)这一系列的 电影, 反复讲一些确切的主题, 它们互相区别又互相 联系,因此处理方式也不同。涉及同一个主题,通 过不同的表现形式不断深化。这些表现形式的不同, 可能对应,也可能不对应所谓"风格"的区分。

米克洛斯·杨索: 您想说我是个疯子? ……

《电影手册》:不,因为要想说一样东西,唯 一的方法可能就是不断的重提。也许就像让·雷诺 阿说的,一个人一生中只有唯一的一个念头。也许 这一点在您身上比在别人身上更明显。大概某个特 定时刻, 您会意识到这个念头。可能拍摄《我的道 路》时就是如此,因为这部影片好像真正开启了一个系列。

米克洛斯·杨索: 我认为是从《清唱剧》开始的,因为那是裘洛·赫尔纳迪[□]和我第一次意识到我们在做什么。可能表面看不出来,但想法我们已经有了。

《电影手册》: 您不觉得每部片子都是在前一部的基础上, 对同一种创作实践的深化?

米克洛斯·杨索: 我知道我的片子彼此很像,我甚至有些害怕……比如,在《焚风》里,我就从另一个角度将我已经表达过的观点又展示了一遍。这可能不是最佳途径,但我也只会这么做……也许是这个缘故,大众好像排斥这类电影,你们的观众是这样,我们的观众也这样,虽然匈牙利社会和法国社会差别很大。这应该跟内在于人类机制中的某些问题相关。很不幸,这个机制最让我们感兴趣的问题,是权力和压迫,是人与这种权力和压迫之间的关系。

为什么我们会这样? ……我羡慕那些有办法关注生活方面不那么困难的人。打个比方,对我来说,很难拍一部关于爱情的电影……为什么呢? 我不知道……可能跟我的童年经历有关,而我大概

^[1] 裘洛·赫尔纳迪(Gyula Hernádi, 1926—2005), 小说家, 也是自《我的道路》起,杨索所有电影的编剧。

只能通过我的国家、我的家庭和我自己的故事来做 出解释……我母亲是罗马尼亚人,我父亲是匈牙利 人。因此,我童年时期就经历了一些政治、社会和 民族矛盾。这是一种非常令人不安的氛围。更加奇 特的是,我家族罗马尼亚裔那一支,有一些非常狂 热的匈牙利民族主义者。我的一些匈牙利亲戚眼界 更开阔,他们反对德国对匈牙利的影响,倾向于不 同民族和平共处。

以上就是我生活环境的几个侧面,我想赫尔纳 迪和我之所以相处融洽,是因为我们的境遇类似, 他来自一个德国裔匈牙利家庭。

需要说明的是,在我的国家,我们切身体会到 了所有历史变革。当然,要细说起来,这话就长 了,我就再举一个例子: 在匈牙利,犹太问题一直 是个重要的社会议题。我有许多犹太朋友, 法国人 可能觉得这事稀松平常,但要知道在匈牙利可并非 如此。犹太隔离区存在了很长时间,取消之后,问 题却丝毫没有解决……

还有军人掌权的问题……您知道吗,我今天在 法国觉得很好玩的是,我重新感到了童年时期霍尔 蒂(Horthy^[1])当权时的气氛:这种与保守历史传统

^[1] 米克洛什·霍尔蒂 (Horthy Miklós, 1868年—1957年), 著名 政治家,一战中担任奥匈帝国最后一任海军总司令: 1920~1944 年是匈牙利王国的摄政王,军事独裁者。

共存,以便守住权力的生活方式。然后我就又想到了一直困扰我的问题,因为我发现,行使权力只能是为了权力本身,而不是为了他人的福祉,并且以尊重自由为基础。

拍完《焚风》之后,我又重新思考了一遍所有 这些问题,最后我发现找不到调和人的权力和人的 自由的办法。

我最近读了些巴枯宁 (Bakounine) 和马赫诺 (Makhno) 还有其他几个我以前不知道的人的著作,但我一直不知道,答案是不是存在于理论之外的某个地方。我们可以写下自己的想法、可以拍电影或者让生活随波逐流,但我觉得如果不是为了尝试改变生活的流向,就没有必要拍电影或者写书。很遗憾,这一类电影或者书极少能传播到应该接触它们的人群中去。

我正身处困境,不是说我不知道电影该拍什么,而是因为我正遭遇一些道德难题。说出一件事很难,而当我们终于说出口时,说的却是绝望……所以最近我对切·格瓦拉很感兴趣:我在他身上看到了我的青年时代。我读他的日记时,重新找到了正直、真诚、献身精神等等这些人类应该已经经历过的东西。我不知道现在提倡这些还有没有用。这不意味着我就是个悲观主义者,但我总是要求自己掩饰某些东西,将一个原则走到底。有时因为这个,我很不开心,我羡慕那些在日常工作中能够达

到自己目标的人,就像我的朋友翁德拉什 : 科瓦奇 (András Kovács), 他能够不从悲观的角度提出问 题,相反,以一种实际的形式,简单而诚实地做出 回应。

《电影手册》: 您的电影有时会在匈牙利引发 争议。这是否恰恰说明您的同胞理解您电影的方式 更丰富也更激烈?相较而言,法国的观众似乎对电 影的内涵不是那么敏感。

米克洛斯·杨索:绕着弯子提问题的话,就总 会出现这种情况……不过在匈牙利,人们对每个情 境都了熟于心(比如在《闪耀之风》里,能找到 二十年前整个匈牙利的影子), 所有这些问题都以 更加鲜活而紧迫的方式摆在他们面前,自然,我的 电影激起的反响也更大。

但拍电影恰恰要适应这种现象。我觉得, 电影 在处理某些问题上还是没有达到文学的高度, 这也 大致为我们指明了电影该往哪条道路前进。一方 面是倾向于抹除生活及其再现 (representation) 之 间界限的直接表达形式(比如真实电影 Cinémavérité),另一方面则是以取消画面与时长限制为目 的的剧作结构的发展。

回到您的问题,在匈牙利,人们还对我电影里 一样东西敏感且颇有微词,那便是,我在自我重 复……这让我很不安。

《电影手册》:但创新不一定就要找到新主题。它反而往往在于将现存的事物以全新的方式进行组合。我们不仅可以拍好几部电影来阐释同一个主题,也可以将整部电影建立在重复——或曰变奏——的基础上。如果这就是您的做法,人们以什么名义来批评您呢?许多作家和导演的创作都在表达唯一一个主题。

米克洛斯·杨索:也许吧。不过别人一这么说, 我总感觉是为了安慰我,这种善意我当然很受用, 不过也不会因此就安心。可能我既不想被安抚也不 想变平静。

《电影手册》: 您要是平静下来,就不会再拍电影了,所以还是不要让您平静下来的好。

米克洛斯·杨索: 拍电影这一行,焦虑还在于它比写作或者画画难多了。一本小说几乎总能出版,哪怕销量很低,哪怕写得不好,哪怕只能打动很少的人,但它在那儿,它存在着,它是可以被读到的。而电影人则不同,比如剧本被拒,就意味着他构思的画面不可能存在。同时,由于拍电影成本很高,想拍片的导演只能和可能给他投资的人生活在一个圈子里。而奇怪的是,匈牙利的新社会,跟你们法国社会相比,并未对投拍那些观众群只有十来万人的电影表现出更大的积极性。我觉得这太悲

惨了,应该改革这种体制。

《电影手册》: 我觉得,第一,我们又回到您 提到过的担忧, 即您的电影并不以取悦大众为目 的。但事实上,所有看过的人都能看懂,首先,这 些影片探讨权力,而每个人都遭受权力压迫,其 次,它们的尖锐恰恰也使其能够鞭辟入里。第二. 我们是否应该认为,必须根据电影人的需求来改革 整个社会? 我们想象不出什么样的社会能让每个人 都随心所欲地拍电影。第三, 当某个人被阻止拍摄 一部电影时,就真的是个悲剧吗?重要的,不是作 为"被封杀的艺术家"的个体,而是应该经由他所 传递出来的想法。但是,如果他的想法是绝对至关 重要的,那么极有可能,他并非唯一一个有此想法 的人,也不是唯一有能力表达并传播它的人。我每 次听到某个电影人抱怨自己被封杀时, 我总觉得这 源于一种后浪漫主义式的"艺术家"的概念。

米克洛斯·杨索: 我觉得您是对的。我也在想 同样的问题,并因此而苦恼,因为我一直觉得这种 想法很悲观,不过您让我发现了它乐观的一面。

《电影手册》: 能跟我们谈谈您拍片从头到尾 的工作方法吗?

米克洛斯·杨索: 相当难回答啊, 我的工作方

式,伊芙特·皮洛和若尔特·凯兹迪 - 科瓦奇 ^[1] 比我自己更了解……

我认为我的拍摄方式里含有很多偶然的成分,而这也正是我越来越感兴趣的问题:这些偶然是如何发生的?有时,我把它们归功于我的一些合作者,若尔特经常给我出主意。比如《焚风》里玛丽娜·维拉迪(Marina Vlady)扮演的角色,在拍摄接近尾声时突然有了很大改动。玛丽娜的角色本来陪着由雅克·夏里耶(Jacques Charrier)扮演的主角。当我们排演电影倒数第二场戏,也就是雅克被杀的那场时,若尔特跟我说这个女人在电影里会特别无聊,而且会间接地让雅克的角色也变得无聊。不过我们排演之后也就不了了之,因为技术原因(我想应该是灯光),当天没拍成这场戏。当晚,我们把玛丽娜的角色大改了一下,同时,为了让这个改动合情合理,我们又在摄影棚里加了几场戏。

《电影手册》: 偶然这个概念在这里很有趣, 首先, 它与作为您电影基础的"组合 (combinaison)"的概念相吻合(是偶然让新的组合成为可能), 其次, 它还证实了并非作者或"艺术家"创造了一

^[1] 伊芙特·皮洛(Yvette Biro)是杨索最近几部影片的编剧,若尔特·凯兹迪-科瓦奇(Zsolt Kézdi-Kovács)自《我的道路》起担任杨索的第一助理。

切,他/她应该准备好接受偶然,也就是来自别处 或者别人的想法。当他/她接受了别人产生的想法 时,我们就一下子进入了所谓的集体电影,这个概 念也进入现代电影的场域之中,且程度渐深。

米克洛斯·杨索: 从这个角度来说, 我的剧本 总是与伊芙特·皮洛、若尔、赫尔纳迪还有其他人 共同完成的。我们日夜讨论。我们先写一份三十几 页的脚本,只含有基本情境,且通常对话很少,然 后再慢慢充实……我想我没法根据一个完备的剧 本照本盲科地来拍电影。拍电影对我来说是一次 思维上与实际操作上的双重历险。对整个摄制组 尤其是摄影师来说,也是一种历险,比如在《焚 风》里,他不太清楚要怎么完成十分钟以上的长镜 头。而且,我们在没看工作样片的情况下连续拍了 好几天……总之,这是我第一次把自己拍的一部片 子看两遍。我甚至对自己说,要是我就这么喜欢上 它了,大概就是衰老的标志吧,不过看第二遍时, 我就不像第一遍看时那么喜欢, 因为我发现了不少 错误。也许应该重拍一部电影,还是用这么长的镜 头,但也要按照这种拍摄手法,把整个主题重新考 虑一下。当时,我们已经不得不把事件浓缩,以至 于有些像戏剧了。不过这么拍也促使我们将观点浓 缩,而这大概比运动本身更重要。说到底,电影一 点也不像戏剧……

《电影手册》:戏剧的概念在现代电影中不同层面上,都有些卷土重来的意思。

米克洛斯·杨索: 我们呢, 经常会往这方面想。 因此, 我们使用了符合长镜头原则的背景, 同一个 镜头中有好几扇门可供进出。这跟旋转舞台的原理 有些类似, 不同的是, 电影提供的是完全不同的画 面, 因为摄像机在场景内部。

《电影手册》: 您是否想过拍摄一部不做任何 预设的电影? 一种对实际情况的绝对服从。

米克洛斯·杨索:想过,也没想过……我暂时知道的是:永远应该顺势而为,拍摄时如此,筹备阶段也是如此。比如,我们在认识雅克·夏里耶之前写了《焚风》的主题,当时设想的是一个托尼·博金斯(Tony Perkins)式的人物。认识雅克·夏里耶且知道他要演这个角色后,我们开始考虑作出必要的调整,就这样,他的个性最后完全改变了剧本和影片。

也有些情况跟我的摄影师亚努什·肯德(János Kende)和塔马什·索姆罗(Tamás Somló)有关。我开始拍《焚风》时,我知道肯德会尝试一些索姆罗不敢尝试的东西——但我很喜欢索姆罗,又和他一起合作过,这是两码事。在《静默与呼喊》(1968)中,肯德已经敢于尝试一些索姆罗不可能做的摄像机运动。而索姆罗,他呢,在摄像机运动

与跟拍演员方面更加精确,但在《闪耀之风》里与 《红军与白军》(1967)中,他只使用一侧移动镜 头,因为他跟肯德相反,总是需要人工打光。

《电影手册》:《闪耀之风》里偶然的成分多吗? 米克洛斯·杨索:不多,《红军与白军》比它多 一些、《静默与呼喊》又更多一些、而《焚风》里 则非常多。

《电影手册》:《静默与呼喊》给人感觉您甚至 都没用剧本, 而只是在一个晴朗的早晨来到一个农 场的院子里,然后开始当场讲述头脑里已经成型的 故事。

米克洛斯·杨索: 在《静默与呼喊》和《焚风》 里,有一些场景我们事先设计好了,而拍摄本身几 乎是偶然。拍了一周后,我们不得不将故事完全改 掉。原因有好几个。其中之一是有一个演员在拍摄 过程中手臂骨折,但因为他拍的那些场景实在太好 了,我们不想剪掉。于是就保留了下来,放在了跟 预计不一样的地方。我们用另外一个人物替代他, 进而又加入了别的人物。电影的走向完完全全被改 变了。

在《焚风》里,与雅克·夏里耶扮演的主角对 应,我们设计了一个反面角色,是运动的首领,叫 安特 (Ante)。我们找合适的演员找了很久。一开

始,我们想找卡扎科夫(Kazakov),他在《红军与白军》里扮演发动最后突击的红军军官,但他没有获准前来。这对我们来说可能反而是好事……此外,我还热情邀请过帕斯卡尔·奥比耶(Pascal Aubier)来片场。有一天,恰好有个已经拍了前面一些戏的匈牙利演员,因为有场戏剧首演不能来,我就让帕斯卡尔·奥比耶顶替了他的位置。这样,就有匈牙利人和法国人两个演员扮演同一个人物,发挥相同的功能。我们心想,假如用两个演员演首领的角色,那这个首领根本没办法在影片中出现。安特就成了一个人们谈论却看不见的人。

但后来,我们又改变了一次主意。影片结尾,雅克·夏里耶被杀,小组为纪念他而宣誓,要找一个演员演带领小组成员宣誓的那个人。演员最好是法国人,因为他的台词相当长,而无论是那个匈牙利演员还是帕斯卡尔·奥比耶都不能演这个角色,因为是他们打死了夏里耶·····正好米歇尔·德拉阿耶(Michel Delahaye)到拍摄现场,我觉得他很合适。而且,他还乐呵呵地教小孩们要手枪玩,这事对他们对我们都很重要,我们在电影里保留了他们要枪的这个场景。现在再回想,我觉得米歇尔比较适合演运动首领安特这个人物,不过我是后来在放映室才意识到这点的。

《电影手册》: 这让人想到《无望的人们》, 观

众一直不知道谁是运动的首领……

米克洛斯·杨索: 是的, 不过那是预先就设定 好的,而《焚风》则完全是偶然。

对我们来说,拍电影永远是一场历险,如果我 不得不按另一种方式工作, 会很难受的。

《电影手册》:在您的许多影片中,都有对真 实历史状况的指涉, 但因为我们不太了解匈牙利的 历史, 我们有时会自问这种指涉究竟是确切的, 还 是仅仅作为一个出发点。

米克洛斯·杨索: 是确切的。

《电影手册》: 其至在《闪耀之风》里也是?

米克洛斯·杨索: 您知道, 历史中不存在真正 确切的指涉。我已经老了,也学过不少东西,比如 法律、人种学、艺术史等等。我自认为明白,历史 并不存在,存在的只有个人的历史。每个历史学家 书写的只是他自己对历史的看法。这阵子我读了许 多无政府主义者或者与无政府主义有关的著作,我 从中学到不少有趣的东西。比方说,我读到当时一 些亲历者对第一国际的描述。而这些描述与同时出 现的马克思的描述就很不一样。不存在书写好了的 历史, 只存在关于历史的书写。

《电影手册》: 拿着未完成的剧本开拍, 或者

边拍边改剧本,会造成您与匈牙利制片体系之间的冲突吗?

米克洛斯·杨索: 暂时还没什么问题, 我希望以后也不要有。必须说我们的工作方法非常简单快捷, 这让事情便利了许多。《焚风》拍了十一天, 共十二个镜头。每个镜头很少拍三遍以上。我们用了一万二千米胶片。拍摄结束时, 还剩下一万米。雅克·夏里耶也是制片人之一, 他跟我们说应该赶紧再拍另外一部电影。

《电影手册》: 您刚才说《闪耀之风》比较遵从既定剧本。

米克洛斯·杨索: 我遵从的不是剧本,因为我们一直没有故事大纲,我遵从的是影片最初的结构。 这部片子的情况很微妙。

《电影手册》: 因为这是您经历过的故事? 米克洛斯·杨索: 答案可能有许多种。

《电影手册》: 您是这场年轻革命者的运动的一员。

米克洛斯·杨索:可能是这个原因的……但不管怎么说,我们拍摄时,也对该片做了一些改动。

《电影手册》:在最后的反转中,女孩说"我

鄙视你", 这是剧本预先设定好的吗?

米克洛斯·杨索: 不完全是。理论上是的, 我 们一开始就知道结局应该跟开始一样,但我们还没 想好画面要怎么拍……用一个女孩开始并结束电影 是完全在预料之外的,但拍摄之前写好的对白保留 了原样。而歌曲的重复不是预先设定的。翁德拉 什·科扎克(András Kozák)(饰演中尉)只唱了一 行,剩下的部分他是哼出来。这是影片的结尾,是 我们即兴创作的。但科扎克唱的这唯一一行"明天 我们将改变世界", 甚至是整部影片构思的基础。 剧本跟这个差别很大。

《电影手册》: 您跟我们说过, 法国"五月风暴" 给您提供了某些标语和布景的元素。

米克洛斯·杨索: 大部分元素、标语和布景是 当时那个年代的。我们只用了一条"五月风暴"的 标语:"这只是开始,让我们继续战斗",我们把它 翻译成了匈牙利语。另外,剧本结束于"五月事 件"之前,但后者对我影响很大,促使我把片子拍 得更理论,而不是单纯的叙事。我想更多地展示所 有革命运动共通的一面。服装没有变。我从一开始 就确定了现在的这些服装: 迷你裙、牛仔裤等等。

《电影手册》: 在匈牙利, 人们常说《闪耀之风》 讲的事其实根本不是那样发生的,这部影片完全是

想象。

米克洛斯·杨索:是的,确实不是这么发生的……我和我的朋友翁德拉什·科瓦奇参与了这些运动,但当时,我们的想法比现在要模糊得多。这部影片在匈牙利大受抨击也是情理之中。原因有好几个。当时的年轻人现在四十岁了,他们以理想化的方式回想自己的青春,因此觉得这部影片侮辱了他们。另外,由于这场运动被拉科西(Rakosi)政权镇压,大家今天都倾向于认为这场运动无可非议。

《电影手册》:影片本身与拍摄之间的关系会让人产生一些疑问,尤其是在《静默与呼喊》里。我们感觉人物互相发布的施令:"你到那边去""你待这儿""前进"等等,或许也正是您给演员或者摄影师下的命令……我说这个不是为了开玩笑,而是因为这促使我们对您的拍摄方法提出问题。从技术层面讲,您有可能使用同期声吗?或者是您自己选择保留这种拍摄方式,即在取景时引导演员和摄像机?

米克洛斯·杨索: 我从来没用过同期声,不过在《焚风》里,我用了微型话筒录目击者声音 (son témoin),在几个演员听不到我指挥的场景里也用了。我由此收获了一些非常有趣的效果。

《电影手册》: 照您工作方法本身的逻辑和您 的立场, 我们有时感觉您的拍摄方式和后期配音这 事之间存在矛盾。

米克洛斯·杨索: 迄今为止, 我拍的都是虚构 剧情片,不该让观众知道是我们制造了它们。当 然,观众很清楚电影不等于现实,但他不该感到摄 像机和导演的存在。另外, 我要是不指导演员, 实 拍时就完不成这么长的镜头。

我以后如果用同期声,我就得找到一个故事, 能让我跟所有剧组成员都介入其中,并且观众也知 道我们是在拍电影。

但如果我那么做了,大家肯定会说这像布莱希 特、尤其是已经有人跟我说过我做的东西有布莱 希特的风格。这很奇怪,因为我并不钟情于布莱 希特。

《电影手册》: 很奇怪, 您的电影接受偶然的 游戏、却排除声音的自由表演、而电影中分明有各 种各样的偶然与事故。这好像是个很大的悖论。

米克洛斯·杨索:没错。确实如此,但我仍然 坚持认为,我拍的这种类型的电影不需要同期声。 比如、在《焚风》最后一场戏中、当米歇尔·德拉 海耶朗读宣誓词时,他的声音变得多少有些敏感, 剔除掉声音的这种最初的表现力,对我丝毫没有影 响。我的电影的重点在于对白之间的某种相互关

系,我觉得同期声在此情况下并不会给影片增色。相反,翁德拉什·科瓦奇的上一部影片就必须用同期声。因为在那部片子里,比方说,如果一个人物不直接回答某个问题,就会意味深长。再回到《焚风》的例子中来,当爱娃·斯万(Eva Swann)从背后叫"拉扎尔"时,观众未来听到的实际上是"马尔科,马尔科",而这对我来说无关紧要。我拍的是虚构的剧情片。而我很看重后期配音,因为它能让我有在最后关头重塑影片的可能。这可以说是偶然的另外一种形式……我们几天前准备《焚风》的法文版配音时,我和若尔特把目击者的声音整个重听了一遍,我认真考虑,也许哪天真该用一下同期声。但我又回到刚才讲的那一点:要拍这么长的镜头,我们自己也得在镜头里,否则就没法拍。

《电影手册》:也不尽然,现在有技术可以让导演给演员和摄影师下指令的同时,不把他的声音录到音轨里去。罗西里尼就是这么做的:他让人做了些能塞到耳朵里的传声器,这样就能在一个镜头中全程指导演员。

另外,如果您真的是在拍虚构剧情片,只要您 接受偶然的成分介入其中,就没有任何理由随意地 消除会在同期录音过程中出现的偶然。

米克洛斯·杨索: 那天听这条音轨时, 我这么

些年来头一次有了改变风格的念头。但我必须协调 同期声和我所讲故事之间的关系。而我目前还不知 道该怎么办。因为问题并不在于用微型传声器给演 员下指令。事实上我觉得对我拍的这类电影来说, 同期声没有任何意义。

并且, 在《焚风》中, 甚至不存在这个问题, 因为有一部分演员只会说匈牙利语,而另外一部分 演员只会说法语,如果仅仅因为语言问题而把他们 替换掉,会很遗憾。

何况,这确实是问题所在吗?我想同期声对许 多电影来说并不成为问题, 因为它在这些具体的情 况中仅仅是理论性的。要再度使用同期声,就需要 再发明一套新的原则, 正如我因摄影师亚努什, 肯 德而发明了某种拍摄方式,因雅克·夏里耶而创造 了一个新的人物那样。

我还有另外一个担忧, 我的电影如果用同期 声,就会跟我不喜欢的某些戏剧极为相似。那种具 有煽动性的戏剧,从事那种戏剧的也是个煽动者。 而我呢,虽然也想改变世界,但我不是个煽动者。 我作品里有许多犹疑不决, 我并不总是头脑清醒。 我可能在某些方面,是恐怖主义者,但在其他大多 数方面,完全不是。而做那样的戏剧,就是在从事 政治,而我不喜欢从事政治。对我来说,从事政治 首先就要深刻尊重他人的意见,否则就完全没有必 要。但我欠缺热情,而且完全不确定能接受自己以 外的观点……当年,我参与您在《闪耀之风》中看到的那些事件的时候,非常暴力,而且对待许多人很无情,他们后来倒是成了我的朋友。但我曾经把他们视为敌人并且毫不留情地加以攻击。比如我的布景师塔马什·巴诺维奇(Tamás Banovich)在过去长期是我的敌人……您看我是干政治的料吗?我三十多年的老朋友翁德拉什·科瓦奇总是能冷静地判断各种形势。他能准确地估量各种事情,并且一直保持客观。所以,他从事的直接电影和他的个性非常吻合。伊斯特凡·萨博(István Szabó)也是,他长期给广播做报道,非常了解该怎么考虑事情,而且能撇开个人感情。而我知道我自己永远做不到客观。

总之,让-路易·科莫利 (Jean-Louis Comolli) 说得对,他在文章里写道,同期声和直接电影是两码事。

《电影手册》: 我们刚才想说的是,一旦人物在拍摄之时而非在剧本中自我构建,从那一刻起,他们说的话就是自身的一部分,而拒绝这种话语,将它推迟,就成了一种作假。很奇怪,在您电影中,人物的构造与影片的拍摄同时进行,而他们的话语却不是。

米克洛斯·杨索:进入拍电影这行时,别人告诉我们,演员的在场比他们的表演更重要。但我们

并没有立刻体会到这点。第一次是在《我的道路》 里, 翁德拉什·科扎克演一个匈牙利年轻人。一开 始,我不满意他的表演。我想换掉他,但若尔特极 力维护他。从那时起,经过我们持续的讨论,最终 形成了现在这种对演员的看法。科扎克在匈牙利并 不被看作是一个伟大的演员,但他有用自己的在场 来给一部影片打上烙印的天分。这里涉及的是一个 人物的在场,它更属于直接电影的范畴,而不是经 典的演员表演的范畴。当然,如果要追根溯源,则 是美国老电影或者全盛时期的俄国电影。

《电影手册》: 这实际上是您电影里令人震惊 之处: 既拒绝表演, 也拒绝心理分析。

米克洛斯·杨索: 是的, 但危险在于, 如果选 错了人物,电影里就会损失某些东西。比如《闪耀 之风》……在原剧本中(电影里也是),女主角由 翁德雷娅·德拉霍塔 (Andrea Drahota) 一个人扮 演。但开拍后,我有了将人物一分为二的想法。只 是我发现自己对其中任何一个都没有信心。而在拍 摄过程中, 我发现德拉霍塔演出了一个相当有趣的 人物,虽然跟我们设想的不一样,但非常好。

依我的风格, 人物的在场和摄像机运动或者其 它任何因素的作用一样大。如果人物很贴切,那你 就会相信他们的生活,并能感觉到在他们的背后 存在着什么东西。这就是生活本身。直接电影的

基础。

《电影手册》:谈谈您电影里的布景吧,它们起的作用也非常大。

米克洛斯·杨索: 我和赫尔纳迪总想找些奇怪 的风景,但在匈牙利,这类景色很少。有大平原, 大平原上坐落着房屋。我们筹备《闪耀之风》时, 曾试图找到一些我们还没拍过的有意思的地方。于 是我们就找了一处隐修院,还有赫尔纳迪就读过的 一所中学。这个本笃会的隐修院孤零零地坐落在一 个山岗上……不过《我的道路》里已经出现过了。 我们那时候想讲述《我的道路》里那个匈牙利年轻 人后来的遭遇。出于同样的原因、《闪耀之风》里 也再次出现了那个水池。我们以这处隐修院为基础 构思剧情,但主教不允许我们在那里拍摄。所以我 们就不得不再找别的,最后找到了这座小城,有 您在电影里看到的主教的居所。而我们保留了水 池——一个水库,因为我们想再现《我的道路》里 的这个地方,以便提示观众,男孩的故事是从那里 开始的。

《电影手册》: 您电影里的空间运用有一点很特别,即便我们看见平原和地平线,由于景别极大,总感到这是一个被挤压的、封闭的空间。依我看来,与其说这是拍摄空间的方式所致,不如说是

创造空间的方式所致。这不是一个已经存在的空 间, 您只是过去拍摄并且记录下它的景色。这个空 间,是从您在其内部创造运动那一刻起才存在的空 间,摄像机的运动严格划定了它的边界。即便身处 沙漠, 我们还是感觉被关在一间狭小的牢房中。

米克洛斯·杨索:《焚风》的外景十分平常,我 很怕拍出来很无趣。但当我看片子时, 我发现我们 并非身处一个既定空间中, 而是身处一个抽象的、 完全再创造的空间中。空间只存在于银之上。