

Biografía d'Ingmar Bergman

Escritor, director y productor de teatro, cine, radio y televisión sueco, sin duda la figura más destacada del cine escandinavo. Nació en Upsala, hijo de un pastor protestante, y se educó en la Universidad de Estocolmo, donde estudió literatura e historia del arte antes de incorporarse como ayudante de producción en la ópera Real de Estocolmo. En 1943, por el montaje de su obra *La muerte de Gaspar* (1942), la productora Svensk Filmindustri (SF) le contrató para el departamento de guiones. El año siguiente, esta productora hizo una película a partir de su novela corta *Tortura*, que finalmente dirigiría Alf Sjöberg. De 1944 a 1952 Bergman fue director artístico del Teatro Municipal de Helsingborg, periodo en que dirigió su primera película para la SF, **Crisis** (1946) y una serie de adaptaciones para el productor independiente Lorens Malmstedt. La última, **La prisión** (1948), bien acogida por la crítica, en la que aparecen ya sus preocupaciones existenciales, inicia el reconocimiento internacional de este autor, que se verá aumentado con **Juegos de verano** (1950) y **Un verano con Mónica** (1952).

En el amplio conjunto de su obra, ha escrito, producido y dirigido películas que abarcan desde la comedia ligera al drama psicológico o filosófico más profundo. En sus comedias, que incluyen **Una lección de amor** (1954), **Sonrisas de una noche de verano** (1955) o **El ojo del diablo** (1960), es destacable el tratamiento lírico de su contenido sexual explícito. Entre sus obras dramáticas, **El séptimo sello** (1956) es una lúgubre alegoría de la relación de la humanidad con Dios y la muerte. Entre los recursos narrativos que emplea está la iconografía cristiana, por lo que sus trabajos aparecen rodeados de un halo misterioso. Aunque ha dirigido películas líricas como **Fresas salvajes** (1957) en la que es evidente su afinidad con la obra de Victor Sjöström en el empleo de narraciones superpuestas, su posición como heredero cinematográfico de Strindberg se consolidaría tras las dos trilogías que dirige en la década de 1960. Muy en especial, **Persona** (1966), con su prólogo independiente, simetrías compositivas, primerísimos planos, y el empleo evocador del sonido y la música, daría un nuevo rigor a su obra. *Fresas salvajes* y *Persona*, exploran el alma humana y emplean los recursos técnicos típicamente bergmanianos, como flashbacks, secuencias de sueños y visiones.

Como en un espejo (1961) y **El silencio** (1963) reflejan tanto preocupaciones existenciales como el letargo del alma o la incapacidad de comunicar, sentir o recibir amor. En la década de 1970 Bergman obtuvo el reconocimiento internacional por la dirección de películas como **Gritos y susurros** (1972), **La flauta mágica** (1974), **El huevo de la serpiente** (1977), o **Sonata de otoño** (1978); trabajos para la televisión como **Escenas de un matrimonio** (1973), o **Cara a cara** (1975), y teatro (*El pato salvaje* en 1972, *El misántropo*, en 1973 o *El camino de Damasco*, en 1974).

En la década de 1980 deja el cine y la televisión, y trabaja sólo en el teatro, aunque aún dirige **Fanny y Alexander** (1982). Bergman ha publicado sus memorias en dos libros, *Linterna mágica* (1988) e *Imágenes* (1990), y ha escrito el guión de *Las mejores intenciones* (dirigida por Bille August) y *Los niños del domingo* (dirigida por su hijo Daniel), ambas en 1992. Entre los numerosos galardones recibidos, habría que destacar el Oso de Oro del Festival de Berlín en 1958, el Oscar a la mejor película extranjera (en 1961, 1962 y 1983, respectivamente) por **El manantial de la doncella** (1959), **Como en un espejo** (1961), y **Fanny y Alexander** (1982); la Placa de Oro de la Academia Sueca, en 1958; el premio Erasmus, en Holanda, en 1965; y en 1975 el doctorado honorífico en filosofía de la Universidad de Estocolmo

Un verano con Mónica

Mónica trabaja en un mercado de verduras; Harry vive al lado. Cuando Harry es despedido, los dos deciden dejar Estocolmo. Al principio las cosas son idílicas: desnudos toman el sol, beben y bailan, y es entonces que Mónica queda embarazada. La comida escasea y comienzan a robar en cabañas cercanas... Basada en la novela homónima de Per-Anders Fogelström, esta cinta de Bergman, misma que en su momento causó gran sensación a causa de los desnudos de Harriet Andersson, es una brillante historia de amor en la que el legendario director sueco muestra una extraordinaria sensibilidad a la naturaleza y a los cambios de las estaciones del año; a la luz nórdica y al verano como símbolo paradisiaco.

Els actors i actrius de Bergman

“L’altre moment indispensable correspon a Harriet Anderson a **Un verano con Monika** (1952) d’Ingmar Bergman. Es tracta, d’una banda, d’una afirmació de la sensualitat i les formes generoses que elaboren un mite incandescent per l’Antoine Doinel de **Los cuatrocientos golpes** (robant la foto del bust de l’actriu al *hall* d’un cinema) i per François Truffaut (emportant-se la Bergman al seu domicili). Correspon, també, a una manera llibertària d’entendre les relacions humanes. Rohmer en va treure partit amb les seves confessions morals (no seria difícil trobar connexions entre el film de Bergman i les *Comedias y Proverbios* de Rohmer, començant per **Le genou de Claire**). Finalment, fascina el pla sostingut de Harriet Anderson mirant la càmera i permetent establir una comunicació directa entre l’actriu i l’espectador (vint anys després serà l’emblemàtic rostre agònic de **Gritos y susurros**). Heus ací una mirada que enlluerna Godard per tot el que té d’instant accidental però viu, així com d’atemptat contra l’estatut del rostre clàssic i la seva prohibició de mirar a càmera. I, fora ja d’aquesta condició d’icona, les mirades a càmera dels personatges godardians interferint la continuïtat del “relat” amb el vertigen que suposa la inquisició directa, sistemàtica des de **Pierrot le fou** (que no per casualitat Bergala situa en una espiral de reminiscències amb **Un verano con Monika**)

La *troupe* de Bergman mereix una menció a part. Es tracta d’uns actors familiaritzats amb els ressorts del teatre i la posada en escena i dotats d’una alquímia d’orfebre per revelar la cort de fantasmes bergmanians i il·luminar amb el seu cos, el seu rostre i la seva veu teràpies confessionals violentament carregades d’afectes. En un bell passatge del seu llibre *Bilder (Imágenes)*, Bergman conta com Viktor Sjöstrom, el vell Isaak Borg de **Fresas salvajes**, es va apoderar del seu text amb l’autoritat i la passió de la seva personalitat i tot prenent la forma del seu pare, va ocupar l’ànima del cineasta. Relació de *transfert* que corrobora cap al final del llibre en forma de preguntes directes: “¿Com hauria estat *Persona* si Bibi Anderson no hagués interpretat Alma, i com hauria estat la meua vida si Liv Ullman no s’hagués fet càrrec tant de mi com d’Elisabeth Vogler? ¿O **Un verano con Monika** sense Harriet Anderson? ¿O **El séptimo sello** sense Max von Sydow? ¿Viktor Sjöstrom i **Fresas salvajes**, Ingrid Thulin i **Los comulgantes**? Mai m’hauria atrevit a fer **Sonrisas de una noche de verano** sense Eva Dahbeck i Gunnar Björnstrand...”. Tan important és el joc de l’actor que el cineasta suec n’ha fet metàfora de la condició humana, així com de la pròpia materialitat fictícia, des d’una obra mestra infravalorada com **El rostro (Ansiktet)**, 1958) fins a la petita joia anomenada *Después del ensayo (Efter Repetitionen)*, 1983), *suite-épíleg* de tota l’obra bergmaniana concebut com un duet entre un vell *metteur-en-scène*, Erlant Josephson, i una jove actriu, Lena Olin, dins l’eterna antinòmia spectacle-vida, on es posen al descobert amb una força i una precisió inusitades les dues cares del mirall”.

Domènec Font. “Apunts sobre el cos de l’actor modern” a <http://www.iaa.upf.es/formats/>

FITXA TÈCNICA

Direcció	Ingmar Berman.
Producció	Svensk Filmindustri, Allan Ekelund.
Guió	Ingmar Bergman i Per-Anders Fogelström, basat en la novel.la homónima d'aquest últim.
Fotografia	Gunnar Fischer.
Música	Erik Nordgren.
So	Sven Hansen
Durada	96 mins.

FITXA ARTÍSTICA

Harriet Andersson	Mónica
Lars Ekborg	Harry
John Harryson	Lelle
Dagmar Ebbesen	tieta de Harry
Åke Grönberg	amic de Harry
Åke Fridell	pare de Mónica
Sigge Fürst	empleat