

走過 30 年燈光照亮的人生—燈光師 劉京陵

時間：2010/08 摘自：亞洲錄影世界

小檔案

曾任東森購物台燈光組長

電影作品：

行船人的愛、竹籬笆外的春天

忍者在中國、千人掌、龍發威、嗜王鬥千王

電視劇：

中視花系列劇場

偶像劇：

流星花園、吐司男之吻

公視：

將軍碑（獲得第 35 屆金鐘獎燈光獎）

浪淘沙（獲得第 40 屆金鐘獎燈光獎）

汪洋中的一條船、老伴兒

近作：

草山春暉（入圍第 41 屆金鐘獎燈光獎）、智慧花開

魏家歲月、回家、矜谷阿嬤、女仁的故事

製作人：

大愛祖孫情、浮生入夢

15 歲入行，從演員一路幹到武行、再轉戰燈光，資深 30 年以上的燈光師劉京陵老師，拍過多部知名電影，如暗戀桃花源、竹籬笆外的春天，掀起偶像劇風潮的流星花園也是出自他手，將軍碑、浪淘沙為他拿下兩座金鐘獎，近年拍攝的草山春暉更是感動了不少人。劉京陵不只懂燈光，也最愛燈光，「燈光就是一部戲的靈魂！」

從演員、武行到燈光 忙碌拍片累積經驗

劉京陵師傅年輕時當過特約演員，也幹過武行，在范守義的帶領下進入電視台，「范守義希望我學點技術，所以我就開始學了。」而幕後的工作那麼多，為什麼對燈光情有獨鍾呢？劉師傅笑著說：「以前在幹武行的時候，感覺燈光的權威很大！在現場，燈光的喳呼聲很大，搬東搬西，身手也很靈活，那時候看就覺得很過癮！」投入燈光工作之後，劉師傅很快就進入狀況，許多師傅師兄很願意帶著他到處拍片，讓他每天忙得不可開交，一個星期內看不到床鋪幾次，但是他也認為，這種生活讓他做得多、學得快。在過去沒有累積三、四年的打雜經驗是碰不到燈光的時代，劉京陵 24 歲便當上燈光師，他表示，年輕時跟過的師傅師兄都讓他學到不少經驗，像是被譽為台灣第一把交椅、下光準確的「李亞東」，第一快手的「曹小炳」都是他的師傅。紮實認真的「林水炳」更讓他獲益良多。

過去拍片都是用底片拍攝，不像現今使用數位攝影機，燈光師也因此更需要對光圈、感光下工夫。以往時常發生檢查毛片時才發現看不到畫面的情況，只得重拍。若是燈光技術好，不用重新拍片，行情更會水漲船高，而李小東與曹小炳就是當時數一數二的燈光師。

恐怖片燈光變化多 武俠片挑戰大

從入行到現在，劉京陵的作品多不勝數，曾拍過不少部神鬼片和武俠片，他說他喜歡恐怖片裡的燈，充滿變化，而武俠片的場面大，要控制所有光源、下燈的角度，若是出差錯了，拆裝很麻煩。劉師傅也坦言，拍過神鬼片和武俠片後再去拍時裝片，就輕鬆多了。而劉京陵也透露自己不喜歡拍廣告，早年的廣告片場和現在大不相同，「以前拍廣告，現場不能聊天、不能講話，只有燈光師和攝影師可以講話，其他都是廣告商自己去弄。」作業方式枯燥、沒感情，廣告商已構思好拍攝方式，劇組人員只要跟著廣告商的意思拍，不像戲劇片場能夠交流意見。

樂於挑戰 經典作品展功力

身為眷村第二代的劉京陵，曾拍過一部眷村電影「竹籬笆外的春天」，導演是擅長拍老兵故事的李祐寧。拍攝這部戲時，他要求某個場景一鏡到底。場景設定為雨天，演員在兩排房子之間跑來跑去，一會兒到對門找人、一會兒回到自家拆門、一會兒大夥一同扛人到馬路上準備送醫，大搖臂不停地跟著演員移動。劉京陵說當時從下午三、四點開始佈燈，拍到將近午夜十二點，一個晚上只拍這個鏡頭。不僅要打人光，還得打光呈現雨滴，損失不少燈炮。但是製片看見成果後，立刻包了五千元大紅包。即使拍攝困難度高，他依然覺得值得、直呼過癮！他表示有些戲需要動

態鏡頭、一鏡到底，但是限於光源控制，不得不分成很多鏡頭，燈光師若能讓導演一鏡拍到底，就是一種很有趣的挑戰。

讓劉京陵在 2000 年拿下金鐘獎的「將軍碑」，也是他的得意之作。這部戲在攝影棚內拍的部份，呈現效果如實景一般，燈光自然，讓人看不出是「燈打出來的」。戲裡更有虛幻、時空變化、在大理石上呈現演員的倒影，再加上雙機作業增加了拍攝難度，在考驗著一位燈光師的功力。過去拍「暗戀桃花源電影版」時，也是一件花功夫的事。由於要將劇場舞台 1：1 搬到電影裡，所以必須先看過劇場版，再去思考如何在電影裡呈現原味。

生死一瞬間 燈光工作的辛酸

「燈光」可說是這一行裡最累的工作，除了以興趣為學習基本要素之外，還得要有體力、勤勞，劉師傅看過不少徒弟因為沒興趣、嫌累，最終選擇離開燈光。但是「燈光」最辛苦、也最辛酸的一面，其實是工作中充滿了危險。由於時常接觸電，「被電死的人太多了，心臟病、心肌梗塞的人也很多。」對身體實為一種傷害。尤其遇到製片或導演要求下雨天拍雨景，更是一件苦差事，一不小心就會被電到，「燈，真是生死一瞬間。」

美學概念從日常累積

學「燈光」，美學概念也相當重要，劉京陵平常就會注意家裡擺設、留意生活周遭的東西，若是看了不舒服，就會調整擺設跟採光，「平時會注意這些東西，自然就會有概念。」他也曾帶過一些對於燈光不敏銳的同學，覺得燈怎麼調都一樣，劉師傅說，其實燈的高低、折射都有其細微之處，所以才有「燈光」與「照明」的差別，照明只要把空間照亮就可以了。在學習燈光打法上，多看相關雜誌、多看別人的作品對自己都會有所幫助。

創作就是要願意去嘗試

談到如何與攝影師溝通合作時，劉師傅強調「燈光與攝影是一體的」，他曾在拍攝現場建議攝影師調整「光圈」，嘗試不同效果，但攝影師始終堅持己見，不願意轉動手指頭調整一點光圈，劉師傅認為不同的光圈就會有不同的成效，就能看到不一樣的效果，「創作就是要願意去嘗試」。他也透露，以前年輕時，脾氣衝、強勢，總要攝影師聽自己的，現在已經改變心態，時時保持謙虛的心與導演、攝影師以及其他工作人員合作，即使已有三十幾年的資歷，劉京陵每次工作都當自己只有一年年資，親自架燈調燈，用心和每個人溝通，「自己做的一切都需要別人幫忙。」與年輕人拍戲時，也會接受他們的想法和創作、盡力與對方溝通，當對方也願意採納自己的意見時，心裡也會愉快，彼此合作更能激發更多創意。

憂心台灣影視 勸誡後進努力

從過去的中視花系列到近期的大愛劇場，劉師傅在拍過多部電視劇之後，認為「台灣拍電視真不簡單！」電視拍一天的量，幾乎等於是拍一部電影的量。劉師傅說以前還是學徒時，一有空，就會跟師叔師兄聚在咖啡廳裡聊天、沙盤推演燈光擺設，現在拍片時間緊湊，真是從早忙到晚，每次一收工，只想趕快回家休息。隨著年紀的增加，在這樣的環境裡工作的劉師傅覺得自己的體力已漸漸不夠了，時間壓力與體力不足的因素，使得在片場裡東奔西跑的細修燈光這件事，變得更加辛苦，「年齡增加，質量也就會漸漸降低。」但是他也表示拍電影比較不擔心體力問題，因為電影拍攝時間長，燈光師有較長的時間進行修燈工作。

對於台灣影視產業的現況，劉師傅透露出他的憂心。以前的電視台台數少，戲要上到八點檔或其他熱門時段，需要精心挑選、要求品質。現在台數多，大家為了競爭，相互比價、降價，常有「能拍就好、能上檔就好」的情形出現，重播率太高，也造成沒有新品出現。以購物台為例，中國限制一個省只有一個購物台，台灣卻多達五、六台，可見電視台之泛濫。許多國外團隊會找台灣技術人員，因為台灣人反應快、又廉價，「好的人才都在中國，因為對方給得起價錢。」他認為中國以跳躍式的方式在進步，台灣卻不願意提昇自己，一直在退步。

結語

這三十多年的燈光生涯上，劉京陵拍過無數部電影與電視，他在每一部出色的作品裡留下自己明亮的足跡。「燈光」，不僅是一部戲的靈魂，也是藏在他心裡的那一份熱情。即使劉師傅表示自己的體力已不如從前，但是他的腳步不會停歇，他要帶著他熱愛的燈光以及對於影像創作的堅持，繼續往前走、繼續拍下去。