

在“寒夜”中他點燃了一盞明燈，照亮了影視界

燈光師：曹俊靜

時間：91年 採訪/撰稿：邱會雯

工作這麼久了，終於有人看到我、聽到我，真的是不容易。從18歲到45歲，已經27年了，雖然很辛苦，得到金鐘獎很值得。最高興的是2002年，最難過的也是2002年，因為我爸爸去世了，看不到我得獎，這個獎要獻給我爸爸。

在為「寒夜」這部戲打燈光的時候，遇到的最大困難是什麼？

「寒夜」這部戲全部是在外景地搭景，又有許多夜景戲，而且導演要求把大場景打亮。一個畫面裡，房子佔三分之一，樹林佔三分之二，不僅房子要打亮，背後的樹林也要打亮。有時甚至要打亮整片山坡、或峭壁。外景地是荒山野地，這麼多這麼重的燈具，都要用人力搬運，在過程中，人員受傷的程度也很高。因為是在荒山拍戲，我們甚至還要先除草。只要下過大雨，河道會改變，搭好的景也會被沖毀。這部戲能拍完，真是了不起。甚至有一次還要從別的劇組調來幾個燈光助理，才能完成工作，辛苦程度，不在話下。

如何詮釋得獎作品「寒夜」，和導演、攝影師之間做過什麼樣的溝通嗎？

其實「寒夜」是接別人的工作。這齣戲算是慢工出細活，除了導演會溝通這齣戲要呈現的感覺，也要盡量接近上一個燈光師的風格，免得破壞連戲的感覺。

您除了「寒夜」之前還有過哪些作品

最近的作品有「飛龍在天」「吐司男之吻2」。「寒夜」是第一個得獎作品。在拍「飛龍在天」的時候，劇組的美術指導會特別抽出時間來跟我討論第二天要搭的景，我可以事先去想要怎樣佈燈。這樣工作起來就比較順。

如何決定一部戲要如何打光

在「製作前會議」，導演就會先描述這部戲所要的燈光調性，是歡樂面比較多，要亮麗一點。或是衝突、陰暗面比較多，要對比強烈反差大，塑造悲劇氣氛。作為燈光指導設計的依據。再來就是事先看劇本，瞭解這一集或這一場戲要傳達的情緒，再去設定要打什麼樣調性的光。只要先看過劇本，就可以知道一場戲的長短、它的感覺怎麼樣。

不同的戲劇節目的打燈方式有差異嗎？如：偶像劇和文學劇

現在的「新趨勢劇」，例如名揚四海，會打暗一點的現場光，看導演要追求的戲劇氣氛。我之前為「吐司男之吻2」打光的時候，就實驗了一些新的燈光手法。適合一齣戲的調性就是好的手法，看臨場的應變和創意。

不同的節目類型(戲劇、綜藝、新聞…)的打燈方式有何不同

新聞節目的燈光基本上是固定的。有新節目的時候，去架設好燈，然後幾乎半年都不必再去更動。綜藝節目有設定好的電腦燈作為輔助，然後主要是用燈光把表演者照的更美。

電視、電影、舞台三者，燈光師工作有何差異

電視、電影的燈光差異主要在拍攝器材的不同造成的反差效果的差異，電視畫面的反差呈現沒有電影來的強烈。至於舞台燈光，會依照有沒有拍攝的需求而有所不同。一般而言，舞台表演的燈光會採用較強烈戲劇效果的打燈方式，多用到頂光或測光。

「燈光」在一個電視節目中所扮演的角色

我一直很注重一個概念，就是盡量要讓鏡頭前的每個演員都很漂亮，不要有大小牌的區分。

您當初如何進入這一行

我18歲的時候就經朋友的介紹去當電影的燈光助理。我高中讀的是普通高中，跟這一行無關。我那個時候叫「18助」，那部戲有好幾個燈光助理，按照重要性排名下來，我是什麼都不會的小助理，所以叫「18助」，這是我這輩子拍的最苦的一部戲，叫「古寧頭大戰」。就這麼一路苦過來。當燈光師不是你自己說自己是燈光師，就可以當燈光師，要認識很多導演、製作人，人脈要廣，人際關係要好，要得到導演的信賴，要把握機會表現自己的才華，讓別人看到，然後才會有機會，有導演或製作人找你當燈光師。先做人，再做事。

對想要從事燈光師這一行的學子的建議,在器材操作上及美學功力上如何精進自己的能力?

首先,要懂得如何操作燈,不要讓自己受傷.燈很重,燈腳要拔高放低的,每天都要搬動燈具,怎樣讓自己肌肉不要受傷、扭傷.讓自己不受傷是最重要的.第二件事是,你每打一個燈,要知道這個燈的意義或作用在哪裡.找到對這場戲最適合的燈光角度.從一個燈開始,慢慢去想所有用到燈光的作用和意義.除了現場的工作之外,還要讀一些燈光書籍,甚至是外文書,來補充自己知識上的不足.只有看書,沒有實際操作,並不能真正領悟.另外還會看一些攝影書籍,攝影和燈光是一體的.不管是看平面攝影或是電視電影,我都會研究它的燈光是怎麼打的.大概每個燈光師都跟我一樣,這是一種職業病.

燈光師這行的甘苦談

做燈光師首先要負荷的就是體力勞動上的辛苦,去搬動和架設燈光.至於甘,除了得到金鐘獎的肯定外,拍戲的工作伙伴的讚美當然是更直接的肯定.甚至有人說這燈光氣氛美得讓他想哭.連合作過的台灣 700 俱樂部的外國的攝影師都很肯定.

燈光指導、燈光助理、及燈光器材公司,如何形成工作編制,燈光師需要自備燈具嗎?

在台灣通常燈光指導會有自己的燈光器材公司,然後自己找燈光助理.

請您談談您在大陸的工作經驗和對大陸工作環境的觀察

大陸給的待遇比台灣好很多,而且在工作時間、人員和器材上,都給燈光指導很大的寬容度.不像台灣,燈光指導要自行負責使用到的燈光器材,而且如果遇到需要再加燈,製作單位不一定會再加錢給負責燈具的燈光指導.在大陸,燈光師和器材是分開的,製作單位出器材,找燈光助理,再找燈光師來工作.在大陸工作,從我到那天開始算錢,一個月結一次帳.在台灣則是製作單位給一筆錢就要包含燈光指導、助理以及器材的錢.

之前有去大陸工作的經驗嗎?是大陸的戲開拍的很多,所以當地的人才不夠用,還是當地的人才不是那麼專業,才會需要那麼多港台地區的工作人員?

這分很多方面.第一方面,台灣的燈光師、攝影師在素質上比大陸的好太多,因為我們的工作機會多,像我一年四季差不多拍了三季.而大陸那邊的地方大、工作量太少,工作人員多,一年難得拍到一部戲,不見得輪得到你做事情.

在台灣,只要你去參與,還是有很多事情是你可以做到的,工作機會就大了.我在大陸的時候,光上海一地,就有 38 部戲在拍,但是這是全大陸拍戲的劇組都集中在上海,都要拍上海.通常是香港導演、台灣的燈光、大陸的演員,我拍過幾部戲都是這樣.

跟大陸攝影師合作的經驗是,他們用的術語和我們不一樣,要花比較長的時間才能溝通.之後那邊的燈光助理就開始問燈光為什麼要這樣放、那樣放之類的問題,每天都要跟對方解釋,還要教對方怎麼打光.在台灣,助理只要聽燈光師指揮就可以了,不用考慮這麼多.在台灣燈光助理也許 1、2 年後就可以升做燈光師,在大陸可能做十幾年都當不了燈光師.

大陸現在的影視條件和十幾年前台灣是一樣的,一切都還在蓬勃發展,需要大量人才.

未來的期許

世界和平:現在因為科技的進步,器材的改進,用到的燈具已經越來越輕了,也有很多電腦設定的部份.我很鼓勵女生加入燈光師的行列,我之前就有收過兩個女徒弟.多一些女性進入這一行,可以軟化這個太過陽剛的行業的競爭氣息.可以適應拍戲時長時間的工作,有耐力,就可以進這一行.

後記:專訪結束後,曹先生邀請小記者到民視去參觀燈光師在棚內的工作情形.棚內的燈光不論是高度的升降,或哪一盞燈要照亮,乃至於照明的強度,都由電腦設定.至於燈光的色調,則加上透明的色紙加以調整.加上描圖紙,則可以使光線柔和.在看過工作表上的場次及日夜設定後,曹先生就指揮著助理黃清海、陶龍海、莊明達,一一著手把各場景打亮.而演員身上的光,則在正式拍攝時,在現場情況,打在演員身上.工作時間長達 12 小時以上,確實是一份需要耐力的工作.