

專訪享譽國際的錄音大師-杜篤之-榮獲第 43 屆金馬獎最佳音效作品

採訪/撰稿-何筱婷時間：2006 年 12 月地點：聲色盒子工作室

訪問杜篤之老師前，心情很緊張，因為要面對的是在國內外得過無數獎項的錄音大師，但是到了杜老師工作室後心情輕鬆不少。南港是個工業區，在這工業區裡藏著一處充滿藝術氣息的地方就是老師的工作室。老師面帶笑容，很有精神地打招呼，這似乎就是他平常對工作的態度-永遠不嫌累、呈現最好的一面。

得獎其次，得到工作團隊認同才是最重要的

得獎並不是我在意的，重要的是得到此片工作團隊的肯定」老師這麼回答。一部電影得獎與否，與其本身的結構、類型有關，有時候往往努力最多的片子卻不見得能受到評審青睞。沒得獎，也不表示這部電影做得不夠好、工作人員不夠努力。至於到底為電影付出、貢獻多少，只有一起工作的人才會真正知道。因此得到工作團隊的認同，是老師自信心與成就感最大的來源，製作電影的整個投入過程，也是老師最在意的。

容易看到的東西，聲音相對是容易被創造的

尋找合適的音效當然是錄音師的首要工作，當一個火箭要發射，就是找一個令人震撼的發射音效，這是本來就存在、看得到的實體。不過聲音可以是有層次的，文藝片就有很大的發揮空間，如環境氛圍的掌控、演員情緒、對白到哪裡的時候應該嘆一口氣或深呼吸、音量大小等，都需要仰賴錄音師的敏銳度、觸覺，配合演員表演製造出最能表達影像意象的創作。一部影片觀眾欣賞時會覺得好看，認為理所當然，其實聲音部分確實是關鍵所在，會為影片加分不少。因為台灣拍片資金的問題，沒辦法花太多錢在製作類型片上，所以經驗也少。例如武俠片、科幻片。這也是老師一直想嘗試卻比較沒有機會，但是老師很有自信的告訴我，以他們製作團隊的自我要求來看，他認為無論是什麼類型的片，他們都能夠做到最好。

不景氣，才是表現的契機

近幾年影視人才的不足、資金的缺乏、政策的不完善，導致國片發展困難。杜老師從早期的國片開始到現在都一直有參與製作，他對這種情況持著樂觀的態度。對他而言，不景氣才是表現的時機。因為在這種情況下，無論做什麼都很容易被注意到。老師本身也是在這種情況下學著成長，十幾年的不景氣，從一台錄音機到侯孝賢導演送的一套錄音設備，到現在有四個專業錄音師，三套完整的現場錄音設備而且這些錄音設備都是最新的，所以不景氣對老師而言，並沒有什麼不好。只是就大環境來看，發展真的不是那麼順利，但並不表示沒有表演空間。這時必須做的是去適應這個環境，想辦法如何用廉價的方式幫電影服務。老師提到台灣的錄音費用與鄰近國家相比算是很便宜，但品質一直受到國際肯定，就這方面來看，我們還是有做出成績的。

不斷檢視自己才能創作出好作品

接受邀請合作時，時間是老師最重要的考量點。每當參與影片的製作，不斷地、反覆地看是老師必做的功課，所以一部影片完成總要花上一段很長的時間。不停地看作品，一輪又一輪地看，等到院線上映的時候還要再看，看觀眾的反應、看下次能不能更好，從這樣的過程中，慢慢修正自己的作品。除此之外，吸收新知、了解新科技也是必要的，然後將學習得來的運用在自己的作品上。

從事錄音師的工作 30 幾年，也是有缺乏靈感、遇到困難的時候，但是克服這些困難做出來的片子才具有可看性。老師對自己的工作從來沒有過倦怠感，剛開始的十幾年，因為興趣的關係，每件事都覺得很新鮮，因此可以做出很多東西，也常會想著運用新方法呈現電影，不斷地嘗試。

興趣會隨著時間慢慢地變少，之後老師把它轉化成責任。一部片交到自己手上，要想著如何盡自己力量做到最好。這必須依賴溝通，例如需要什麼音效，需要演員的對白必須跟演員溝通如何把環境做出來，帶領他進入當時拍攝的狀態。這些能力都在老師興趣的那段時間累積、培養出來的。工作室成立之初，老師常坐在工作室內，感覺整個環境，想像著萬一發生了什麼事情，有什麼快速的方法可以解決問題。透過預想、模擬會發生的事情，然後讓自己有安全感、安定感之後，才有信心面對將來要發生的問題也是老師檢視自己的方法。

讓自己變得更具競爭力

老師在非常多國家都有講過課，例如法國、香港、北京、印度等，與台灣學生不一樣的地方，大概就是學生的求知欲與學習動力。出了社會不只在台灣工作，而是可能與這些國家的競爭者共同應徵同一工作，想辦法如何在龐大競爭者中脫穎而出，是現在急需要思考的。

老師的目標是階段性的。一開始總覺得不可以用同步錄音的方式到後來的量多，之後又想不可以用杜比音響來製作電影聲音的格式，到現在也是量多，而且是基本的需要，後來想著自己若有一間錄音室該有多好，現在也實現了，而且硬體設備上面也是積極做更新與汰換與世界同步，如今老師認為自己的責任與目標就是培養、訓練人才，希望能提攜這些後進，當然這些也需要後輩得積極努力與配合，期待他們能夠為電影做更多的服務與貢獻，共同提升台灣的競爭優勢。

杜老師作品集

錄音作品

- 1981《1905年的冬天》 1982《光陰的故事》
- 1983《海灘的一天》《兒子的大玩偶》《竹劍少年》《風櫃來的人》《小畢的故事》《油麻菜籽》
- 1984《冬冬的假期》《策馬入林》
- 1985《陽春老爸》《青梅竹馬》《小逃犯》《超級市民》《我這樣過了一生》《童年往事》
- 1986《恐怖份子》《戀戀風塵》《我的愛》
- 1987《黃色故事》《尼羅河女兒》
- 1988《怨女》
- 1989《悲情城市》(第一部同步錄音)
- 1992《牯嶺街少年殺人事件》《少年(口也)、安啦!》(第一部杜比立體聲)《暗戀桃花源》《無言的山丘》
- 1993《戲夢人生》《只要為你活一天》《青春無悔》
- 1994《獨立時代》《飛俠阿達》《我的美麗與哀愁》《多桑》
- 1995《太平天國》《好男好女》《超級大國民》《去年冬天》
- 1996《春花夢露》《南國再見，南國》《今天不回家》
- 1997《愛情來了》《春光乍洩》《抱緊你》《放浪》《藍月》《我的神經病》《一隻鳥兒啼啾啾》《國道封閉》《捉姦強姦通姦》《假面超人》《給逃亡者的恰恰》《基佬四十》《侯孝賢畫像》
- 1998《三條人》《美麗在唱歌》《海上花》《魔法阿媽》《果醬》《3橘之戀》《徵婚啟事》《為人民服務》《超級公民》《愈快樂愈墮落》
- 1999《千言萬語》《有時跳舞》《想死趁現在》《七月天》《紅葉傳奇》
- 2000《沙河悲歌》《花樣年華》《小百無禁忌》《銀簪子》《一一》《運轉手之戀》《命帶追逐》《夜奔》《海角天涯》《純屬意外》《海有多深》
- 2001《千禧曼波》《你那邊幾點》《台灣披薩快遞》《挖洞人》《蘋果咬一口》《候鳥》
- 2002《三方通話》《山有多高》《公主徹夜未眠》《天橋不見了》《扣板機》《殺人計畫》《藍色大門》《7-11之戀》《鹹豆漿》《白鴿計劃：台灣新電影二十年》《那年夏天的浪聲》
- 2003《Viva Tonal 跳舞時代》《不見》《不散》《離鄉背井去打工》《歌舞中國》《咖啡時光》《二弟》
- 2004《20、30、40》《五月之戀》《心戀》《2046》《大選民》《月光下，我記得》《天邊一朵雲》《翻滾吧！男孩》《咖啡時光》
- 2005《戀人》《最好的時光》《愛麗絲的鏡子》《愛與勇氣》(錄音指導)

2006 《松鼠自殺事件》《黑眼圈》

獎項紀錄

- 1984 第二十一屆金馬獎最佳錄音提名 《小逃犯》
1984 第二十九屆亞太影展最佳音效 《超級市民》
1985 第二十二屆金馬獎最佳錄音 《我的愛》
1986 第二十三屆金馬獎最佳錄音提名 《悲情城市》
1989 第二十六屆金馬獎最佳錄音提名（與楊靜安共同入圍）《牯嶺街少年殺人事件》
1991 第二十八屆金馬獎最佳錄音提名（與楊靜安共同入圍）《少年(口也)！安啦》
1992 第二十九屆金馬獎最佳錄音（與楊靜安共同獲獎）《暗戀桃花源》
1992 第二十九屆金馬獎最佳錄音提名 《戲夢人生》
1993 第三十屆金馬獎最佳錄音
1994 第一屆珠海電影節最佳錄音獎（與孟麒良共同獲得）《青春無悔》
1993 第三十屆金馬獎最佳錄音提名（與胡定一共同入圍）《獨立時代》
1994 第三十一屆金馬獎最佳錄音提名 《多桑》
1994 第三十一屆金馬獎最佳錄音提名 《好男好女》
1995 第三十二屆金馬獎最佳錄音 《超級大國民》
1995 第三十二屆金馬獎最佳錄音提名 《春光乍洩》
1997 第三十四屆金馬獎最佳錄音提名（與梁志遠共同入圍）《千言萬語》
1999 第三十六屆金馬獎最佳音效提名 《夜奔》
2000 第三十七屆金馬獎最佳音效提名（與湯湘竹共同入圍）《千禧曼波》
2001 第三十八屆金馬獎最佳音效
2001 第五十四屆法國坎城國際影展技術大獎 《你那邊幾點》
2001 第三十八屆金馬獎最佳音效提名（與湯湘竹共同入圍）《雙瞳》
2002 第三十九屆金馬獎最佳音效提名（與 Paul Pirola 共同入圍）《不散》
2003 第四十屆金馬獎最佳音效提名（與湯湘竹共同入圍）《2046》
2004 第四十一屆金馬獎最佳音效提名 《大選民》
2004 第四十一屆金馬獎最佳音效提名
個人獎項
1990 第二屆電影記者獎「技術創新獎」
2004 第八屆國家文藝獎

參考資料：<http://www.taiwancinema.com/ct.asp?xItem=12466&ctNode=39>