

電影界中的潛力股-王嫻妮導演

第 43 屆金馬獎最佳創作短片”風中的秘密

採訪/撰稿：邱會雯 2007.08.04

初次與王嫻妮導演碰面時，還記得看到一個親切的面孔騎著機車來和我相見，第一個印象就是一位年輕又率性的女孩。王導演目前就讀於國立台灣藝術大學電影學系，雖然外表保有濃厚的學生氣質，但與她訪談的一個多小時中，可以感受到她是一位充滿夢想以及想法的導演。

王嫻妮導演以「風中的秘密」得到第 43 屆金馬獎最佳創作短片，此外還贏得多項殊榮，像是「第一屆關懷兒童人權影展」首獎、第六屆南方影展入圍劇情類影片、2006 國際學生金獅獎、2006 女性影展等，其他製作的兩部片，「生日」以及「造機人」，得獎的獎項更是不計其數，以如此年紀就可以交出這麼漂亮的成績單，她的電影生涯令人有無限的期待與想像。

導演路的起源 - 台藝大電影系

王嫻妮於台藝大電影學系時，一直按部就班的學習影像製作的事物，也因此開啟她的電影之路。剛進大學的時候，王嫻妮喜歡多方面接觸電影相關工作，一開始對剪接及錄音產生較大的興趣。大三時才真正接觸導演的工作，電影工業正好介於 Film 與數位的交替時代，學校欲實驗從數位拍好的電影，轉成 Film 的製作流程及影像質感有什麼差異，於是與王嫻妮班級共 19 位同學一起合作。合作的模式，請全班自己填電影相關工作的前三志願，當時王導演第一個填的是攝影，因為當時覺得 DV 轉 Film 可以學習到較多的東西；第二個填導演；第三個填剪接。最後老師看大家的志願來分配工作，選擇了王嫻妮以及另一名同學劉靜宜擔任導演，採用雙導演制。對此有什麼感想，王嫻妮說：「其實在一二年級的時候，有做過類似的練習自己去拍片，但似乎不太像一個作品，比較像是一個習作。所以這一次算是第一次實作，由全班一起完成一部片。感覺全班出錢給我拍，壓力真的很大。」2003 年年初，拍完「生日」後又投了一個紀錄片的案子，就拍了「造機人」，導演路就這樣一路走下來。

第 43 屆金馬最佳創作短片「風中的秘密」產製過程

獲得金馬獎肯定的短片「風中的秘密」，王導演表示很開心對自己的肯定，但這個獎也算對自己的挑戰，表示自己需要更多學習、更高要求來更上一層樓。本部片名的由來為片中最後一段的場景-放風箏，讓風箏隨風而逝。王導演說：「雖然是隨風而逝的感覺，但每個人勢必都會在心裡留下一些應該要沈澱的東西，包括角色在那時的心情，那是一種成長。其實我想要探討人在面對死亡時的心理狀態。」可以說本部片也充滿著王導演看待人在面對死亡的一種價值觀。為何運用魚來表達意念？王導演表示那是一種符號的轉換，這些符號都互相有關係，有撞擊，主要的都是在詮釋主角心理變化的過程，在符號與符號之間產生了某種情愫，這些情愫都是在每個人的經驗裡自行完成的，即使片裡很少使用對白來說明，所以慢慢地那些符號開始產生了意義，也許在每個人的心中都有屬於自己的答案。

「風中的秘密」的劇本為王導演大一時即完成初步版本。與真正成品又不太相同。本來設定主角年齡為國中的年紀，然後預計在一個空間完成這部片，並且描述心理過程是從不能接受到接受的情感。但是在執行上有難度，因為整部片重心變成在演員身上，要是演員描述不夠深刻，這部片也就無法表現出預期的效果。王導演：「後來就慢慢把角色觀點轉移到小孩子，描述小孩子對這一件事的心理反應，也更能強調小孩面對死亡的世界和態度與成人傳統價值的衝擊。但小孩子的演員，最難訓練的也是口條。所以我們後來把內容改成沒有對白，全部都用鏡頭來說這個故事。把旁白拿掉的用意，是不想太主觀介入片裡，想讓觀眾在觀看過程中有更多空間去思考影片含意，不用刻意詳加敘述。呈現出來的效果，也令王導演滿意。

王導的秘密-金馬最佳創作短片幕後甘苦談

「風中的秘密」對王導演來說，整個製作過程相當深刻。前置作業大概一個月至兩個月，拍攝的過程總共花了八天，當中曾經因為壓力太大而停拍。選角方面，女主角小嘉-白芝穎是從經紀公司找到；劇中飾演媽媽的姜秀瓊本身也是位為導演兼演員；哥哥楊雋為執行製作的朋友，第一次擔任演出。劇中演員第一次演戲的經驗很有趣。王導演認為小孩子的演員比較難帶，她笑著說：「她非常聰明、也很調皮，非常有自己的主張，要用很多方式去帶領她。前面四天還沒有找到控制小朋友的節奏，讓所有人人仰馬翻。雖然最後四天有明顯改善，但是小孩子還是真的很難控制。就像定位或者打光，可能都要花上一小時的時間，小孩子就會沒有耐性，想在現場找一些娛樂。這是無法避免的情況，但也算是較致命傷的部份，後來劇組有一同開會討論解決這個問題。」

至於如何讓小孩入戲，王導演表示由於女主角本身家庭環境較幸福，所以較難感受劇中所描述的劇情。「過程當中，不斷與她建立互信的關係，漸漸讓女主角可以了解，並且願意去感受劇中的情感。但小孩子有時認為演戲就是演，例如笑的表情，小孩子會想讓別人看到她在笑，就會運用肢體動作來輔助，但是我真正想要的只是小孩子自然的笑。這是滿有趣的經驗！有時候光是笑一個動作，就要十幾個 TAKE；或者是有一場景是要玩戳洞的遊戲，因為女主角知道裡面是什麼，小孩子就做不出驚喜的感覺。後來我們就故意不讓他知道，才完成這一個畫面。另外帶人入戲的方式，就是與她說貼近她生活上面的事物，例如說：考試考不好會怎麼樣？主角會回答：難過。所以就是讓這個難過的感覺，慢慢的轉移到劇本裡面那一種難過的狀態。」每一個鏡頭都需要嘗試找不同的方式，王導演認為在這部分是比較需要花精力。

拍完「風中的秘密」曾有想要放棄導演這項工作的念頭，王導演說：「由於自己是個很龜毛的人，就會一直思考哪裡拍的不好。那時是一個過渡時期，因為會一直記住可以更好的環節，就會一直覺得可惜。但其實就像人生一樣，必然會有很多遺憾的事情發生，但有遺憾也會有所得到。這與片中有一個觀念相符，失去或得到都會相輔相成，可是不見得會在同一個當下發生。」

王導看導演-需要面面俱到

關於導演這份職業，王導演覺得：「導演在現場的工作是很煩雜，但我並不會因此退縮，不

過有時壓力很大，因為每天至少要回答上百個問題，例如：這個杯子好不好？因為台灣的電影是採導演制，所以大大小小的事情都是導演決定。」反觀於國外，國外較採取電影工業的制度，就是各部門分工的制度，導演只要管各部門的主管，或者有的則採取製片制。此外王導演謙虛的說：「導演對我來說，到現在還是相當神聖的位子。我到現在都還覺得自己不夠格當一個導演。因為我覺得作一個導演需要面面俱到。所以擔任一個導演，就要做到每個面都想到，才算名實相符，我認為自己還有很多要學習的地方。」導演是需要統合的人，所以必須在每一個方面都要有一定的基礎。例如美術指導，他可以只專精於這領域，但導演就不行，必須顧全局。

導演這份工作最吸引王導演的理由，她認為就是創作作品。關於靈感來源如何源源不絕，王導演則說：「過去片子可以是自己較感興趣的東西，在學生時代可以比較隨心所欲。但我認為現正處於一個交界的情況，一樣可以說明自己想表達的東西，但也要慢慢與別人合作拍東西，那和別人合作的時候，就需有市場上的考量。在拍《生日》的時候，曾有自己這輩子再也不要與別人一同當導演的念頭。不是說對方不優秀，因為人跟人溝通本來就要用趨近法則，就連雙胞胎他的意念都不一樣，尤其是在創作這個東西，我們會需要更多的討論，去趨近我們都想表達的概念。

不過默契是靠經驗所產生，《生日》算是我第一次當導演，所以從中學習很多溝通的經驗，雙導演的合作可以從對方身上看見自己的不足，也可以找出自己思考的迷思與盲點。有時候透過互相辯駁，可以激發出更多意想不到的地方，這是合作上面的可貴。像我們曾經遇到一個比較有趣的問題，就是我們在討論藍，有一個房間我們都想要藍紫色，但討論越深入，我們發現彼此對藍紫色的定義都不太一樣。」不過現階段有機會的話，王導演還是想與不一樣的人合作。

導演夢的規劃-一步一腳印

對於紀錄片與劇情片的拍法，王導演則認為前者比較像是對外的探索；後者比較像往內的挖掘。王嫵妮表示：「紀錄片必須主動去與人接觸，就像我拍「造機人」的阿伯，一開始不認識他，所以要想辦法了解他，知道他生命中的故事，那這就是對人的探索；劇情片比較像是往內心去思考想講的概念或者想法。是否有想要拍攝連續劇或者電視的製作？王導演則表示有機會的話會去嘗試，這部分會當成學習的一種過程，比較想做的還是電影，當然也有興趣接觸廣告片，王導演說：「因為很多朋友都說我的鏡頭概念與思考模式與廣告的概念很符合，可以嘗試看看。」不過王導演覺得多方面的接觸是很好，不會排斥任何關於影像方面的事物。對於近程的規劃，未來她有想到國外去讀書，王導演認為讀書是一個到別的國家了解別人怎麼做電影的好機會。關於未來的發展，王導演說：「由於現代影像普及，我覺得誠懇很重要，一步一腳印。我想先從劇本開始執行，把紮實性做夠，再去執行拍片。」

從過去到現在的三部作品，目前有沒有最滿意的作品。導演笑笑說：「其實觀眾在看片子的時候是一種結果，但自己在看片子的時候是一種過程。有時候都會覺得自己一些地方沒有拍好，所以有些遺憾。就像風中的秘密最後一個鏡頭，就是我跟攝影師心中永遠的痛。因為那時候我們拍外景的時間只有一個早上，花掉車程剩下沒多少時間。但那一天台北大太陽，到淡水卻開始起大霧。拍攝過程不太順利，但攝影師還是想要與天氣打賭，在現場拍拍看，陽光賞臉了一下又消失，跟最後一個鏡頭想要表達明亮的心境則有很大的落差，所以光也調了非常多次。我想我

永遠都在期待下一部作品。」

給未來導演的一番話

對於未來有興趣擔任導演的同學們，王導演表示不一定要電影系（就讀電影系稱為學院派）才能當導演。「其實創作可以很純粹，可以藉由很多專業的人幫你完成，很多導演也不是學院派出身。有時候不是科班出來的人反而空間更大，因為不受約束，所以可以創造更大不一樣的東西。而且不一樣的科系所觀看的東西與角度也不相同。」王導演打趣的說：「我們都會開玩笑說，台灣如果一個招牌砸下來都是導演。」

由於影像普及，導演門檻也變低，門檻越低等於競爭力越強，如果要在這個時代成為真正專業的導演，就更要思考如何凸顯自己的作品獨特性，並且更誠懇的表達自己想說的話。」她表示作品必然會呈獻作者的觀點與人生觀，所以創作的過程，誠懇的表達自己想說的話是很重要的事情。這是王導演在面對作品時，都一直追尋的精神。

王嫻妮作品集

《生日》

- 入選第六十屆威尼斯影展「新領域」觀摩單元
- 入選第五十四屆柏林影展「電影新秀」單元
- 獲得第二十六屆金穗獎「優等短片」
- 獲得第六屆台北電影節國際學生影展「台灣獎」
- 獲得第二屆螺絲起子影展劇情片類「第一名」
- 入圍第五屆台北電影節市民影展台北電影獎劇情片類
- 入選 2003 漢城影展短片展
- 入選 2003 北京電影學院國際學生影展
- 入選美國雪城影展
- 入圍 2004 漢城女性影展競賽類
- 入圍以色列國際學生影展競賽類
- 入圍 2004 巴西國際短片展競賽類
- 入圍 2004 波蘭魯茲電影學院影展觀摩片
- 入圍 2004 黎巴嫩貝魯特國際學生影展競賽類
- 入圍 2005 巴西國際學生短片展競賽類

《造機人》

- 獲得 2003 公共電視〈紀錄觀點〉節目 "觀點短片展" 「首獎」
- 獲得第六屆台北電影節台北主題獎「第三獎」、「最佳觀眾票選獎」
- 獲得美國 Issue 國際學生紀錄片影展「The Best Biographical Film」

- 獲得第二屆螺絲起子影展紀錄片類「第二名」
- 入選捷克卡羅維瓦利影展之 Fresh 國際學生影展觀摩片
- 入圍德國科隆國際短片影展「Short Cuts Cologne」最佳觀眾票選之一
- 入選南斯拉夫 Belgrade 國際學生影展觀摩片
- 入選芝加哥國際紀錄片影展
- 「新導演 Tilly High」影展
- 「當我喊電影開賣啦」影展
- 紀錄片嚴選大賞
- 十年紀錄·百花齊放紀錄片展

《風中的秘密》

- 獲得九十三年度短片輔導金補助
- 獲得第四十三屆金馬獎「最佳創作短片」
- 獲得 2007 年台北電影節「最佳劇情片」
- 獲得 2006 國際學生電影金獅獎國際競賽單元「台灣獎」
- 獲得 2006 第一屆 國際兒童人權影展競賽片「首獎」
- 獲得 2006 南方影展「現代沖印攝影獎」
- 入選 2006 國際 女性影展
- 入圍 2007 海森威影展競賽片
- 入圍 2007 釜山影展「Wide Angle」單元
- 入選 2007 溫哥華影展
- 入圍 2007 慕尼黑影展競賽片