

訪問新銳金鐘導演－馬志翔 UMIN BOYA

採訪/撰稿吳芳瑋

時間：2008/12/15 地點：導演姊妹的店

輔以《說好不准哭》拿 2008 金鐘獎迷你劇集導演獎，在典禮上感性哽咽製作公司李烈導演提拔以及小棣老師指導的馬志翔，即使已經連續兩年以導演新人之姿敲”金鐘”，仍然非常謙虛的表示能得獎真的運氣好的關係。在訪問過程中，褪去藝人鎂光燈下的亮麗包裝與距離感，擁有賽德克族原住民血統的馬志翔導演－侃侃而談自己演而優則導的過程，以及試圖藉由創作來喚醒社會對原住民的關注的期望。

「其實我最喜歡看的片是白濫片！」開朗隨性的談吐間，同時讓人感受到他認真且積極的創作能量。「我認為電視是個很好的武器，剛好我又學這個，何不就擅用這個武器來改變大眾想法！」在馬導演身上，我看見了一個默默耕耘，充滿人文關懷的社會工作者，更是個充滿活力的台灣新銳導演。

創作動機－「我想讓其他原住民同胞 也能享受民族自覺的喜悅」

剛開始為了籌措學費，學生時代即跨進戲劇圈的馬志翔，已有八年多的戲劇經驗。他坦承，剛開始其實會因自己的原住民血統自卑，也自認是個”現代人”。但生命就是充滿了偶然與巧合，在受邀演出鄭文堂導演所拍攝的《少年阿霸士》後，有了”民族自覺”的意識，這是他人生很重要的轉捩點，也開啟了他自編自導的創作生涯。

馬志翔是個很用功且認真的戲劇工作者。「我的劇本比較多是現況描述，因為這社會有很多問題，如果不提出來，擺在角落就會腐爛發臭」，當時他心中便產生了一個想法，「電視具有教育的功能，如果我能擅用這個功能，用較客觀的方法把我的主觀想法傳遞給大眾，進而改變大眾對原住民的先入為主的印象，同時讓其他同胞們也有民族自覺的喜悅」，從此他開始熱衷於戲劇創作的工作，而且主題皆與原住民的社會議題密切相關。他相信雖然他不能直接造成社會上革命性的轉變，但這社會的某些角落，一定會間接因為他的戲劇而有些影響。即使可能只是一個人的心理層面，但久了那個影響就會擴大到整個社會層面。「像我朋友看完十歲迪納的願望，就問我該如何去幫助這些小朋友」，對小馬導演來說，這些改變就是對他最大的肯定之一，也是他的成就感來源。

「其實我是灰色的，我已經無法回歸傳統的原住民生活，這社會上有很多像我

這樣在灰色地帶的原住民們，我希望能成為他們與社會之間溝通的橋樑。」

創作理念—「用微笑來面對一切，所有的困難都很容易解決」

談到自己下一部戲的拍片計畫，他說，前兩部戲都是比較悲傷灰暗風格，因為那比較能打動人心；但接下來想要轉換方向，呈現原住民樂觀幽默的本性。「我覺得這才是我們生命力的肯定，用微笑來面對一切，所有的困難都很容易解決，這是對原住民生命力的肯定。」大喇喇的外表下，小馬導演更有著細膩豐富的觀察力，以及樂觀開朗的原住民本性。「我想在快樂的氛圍之下，去探討講比較嚴肅的話題」，在經過長久的民族自覺沉澱後，他不僅重新認識自己生命的源頭，更找到一種屬於自己，實踐生命的方式。我想，這也正是他對於自己原住民血液的生命力的最佳肯定吧。

對於創作與電視劇，小馬導演自有他的一套想法。「我很喜歡事件和行為去說故事，不喜歡台詞這種東西，也不喜歡故事是從演員的嘴巴中說出的，所以劇本的故事邏輯便非常重要」，他認為故事說不說的通，一定要能夠說服自己，這是最重要的，而他也說：戲劇最好看的是人情味這種東西，所以他認為戲劇是「事件要引導角色」，他很注重當戲中主角遇到問題時，如何去做出正確決定，這個過程的情節安排。而且這樣的過程一定會以生活當中的人生經驗當作參考，這樣才會真實，才能打動人心！「我很討厭在自己家裡完成的劇本，那種編劇在自己家裡寫出的劇本，都是看的出來的。」小馬導演這樣說著。

我聯想到跟他合作過不少次的王小棣導演，小棣導演的戲劇也總是非常深刻且真實的呈現社會問題，而小馬導演的戲劇也是從社會上的真實事件中取材，像是今年得獎的《說好不準哭》，故事的主角即是導演自己某天無意間經過某校門口，看見兩個小兄弟坐在校門口前，一問之下才知道他們因為沒有學費不敢進校門，他們的故事啟發了導演的靈感，決定依此寫成一個劇本。原創劇本也是小馬導演所堅持的。「我相信一個好的導演會把濫的劇本拍好，但我不想要跟別人妥協，所以我乾脆自己寫劇本。」而他也真的做到了，而且做的別人還要好。我深覺小馬導演得到金鐘獎的殊榮絕不僅僅來自天生的戲劇天份，更是他後天的努力與學習讓他不斷的成長，才種出了這麼豐碩的果實。

不斷學 不斷做 閱讀是最大的成長動力來源

不是本科出身的小馬導演，也說因為起跑點比別人晚，這是很辛苦的。雖然當演員已經累積多年的經驗，但導演需要顧全整個片場各個面向的細節，所以他花費比別人更多的時間來趕上別人的腳步，談到自學的方法，小馬導演大力強調閱讀的重要性，「戲劇沒有正確或不正確，但透過書本，可以累積很多自己想像不到的經驗，這些經驗是幫助自己很大的參考書」，人家說書中自有黃金屋，小馬導演在書中建築了屬於自己的戲劇空間，再加上自己不斷到原住民部落田野調查

的親身經歷，這樣的用功與認真，勇往直前的堅定讓他不畏艱難的走過別人不敢走的路，也讓他更慢慢摸索出屬於自己的戲劇風格。

一部戲就像是一棟房子 導演就像建築師

從演員轉到導演身份，讓他對於更為了解戲劇的本質，對於管理片場也自有一套獨特的風格，「我當了導演後，變成會完完完成的聽導演的話，以前不懂，很容易想反抗導演，但後來覺得，一部戲就像是一棟房子，所有的元素都是一顆釘子，一個演員不用看起來像房子，你也完全不像，你只是一個釘子，而且這個釘子不用太大顆，只要在你適當的位置就好，我也不喜歡一個戲的主角太過於突出，比較喜歡每個人都在適當的位置，每個演員都有平均的部分，然後觀眾是很舒服的看完這一部戲，就很棒。」

他認為導演是最了解整齣劇全貌，最清楚狀況，發現聽導演的準沒錯。而自己最大的成長之一，就是在片場能與導演有更多的互動與討論，小馬導演說：很喜歡導演會跟自己討論，然後也許兩個人的意見都拍拍看，「不過畢竟蓋房子的人是導演，最後通常還是聽導演的。」小馬笑笑的這樣說著，也展露一個導演的自信。

先把目前電視劇的功課做好 再放眼未來成為電影導演

當被問到以後有沒有想拍電影的打算，小馬導演的回答也是一貫的謙虛風格，「也許五年可能會想拍電影吧，但現在的經歷還不夠」，他提到電視是一個很好的學習過程，而現在一部電視劇一百六十萬的資金都無法運籌的很好了，更遑論高資金拍攝的電影，「而現在的我，一直在跟自己比賽，每一部戲都是我當下能力的一種見證，證明我現階段的能力到達這裡，然後在自覺有哪裡做好，就是我不夠用功。」對於電影，小馬導演也有自己的見解，「電視電影的本質不一樣，電影的商業價值要在裡面，不一定要賺錢，但要有很多的技巧讓很多人來看你的片」，這樣的野心，也讓我更期待小馬導演未來在戲劇與電影上的發展。相信他的認真與堅持，一定會在他的導演之路上，爆發出更多驚人的創作能量與才華。

給後輩的話—想清楚 堅持到底

「想清楚後，就堅持到底去做」小馬導演以過來人的身分，堅定的給了後輩這樣的建言。「閱讀可以幫自己思考，從閱讀上得到經驗，或是從他人經驗得到經驗，再加上自己的想像，變成自己的表演藝術」，小馬導演舉了一些前輩當作例子，他說：年輕人畢竟不像老演員，有很多的人生經驗和表演能量，所以要靠其他的肢體動作跟學習來加強，而透過閱讀，我們可以了解前人的經驗之後，擅用他然後創新，可以幫助自己在創作的路上有更多經驗可以運用，豐富自己創作的內容。當時小棟老師給他的第一本書單就是“百年孤寂”，裡頭一百多個角色，小馬導演說他看了兩三次，第一次不太懂，第二次比較能夠融入書中的劇情，第

三次就看的有點意興闌珊（笑）。

從小馬導演身上，真的很到很正面且強大的創作熱情情與動力，我想這正是這個領域最需要也是最可貴的特質，不論遇到什麼樣的困難，從不輕易的妥協與放棄，當我聽到導演說，當時送劇本到各大電視台，也是一再被退，然後再拿回來自己不斷的修改，直到最後被八大錄取，深深為導演的耐性與樂觀佩服，不輕易的怨天尤人，遇到困難就想辦法如何去解決，不只是有自己的想法而已，更重要的是能貫徹理念去實踐，少說多做，如果沒有太多先天的優勢，更重要的是後天能夠腳踏實地的去彌補，從日常生活中開始多看多學多思考，活絡自己的腦筋，堅持下去，最後一定會有些什麼在我們生活中實現的。

電視經歷：

2000 公共電視連續劇《大醫院小醫生》	演員
2001 公共電視人生劇展《少年阿霸士》	演員
2002 中華電視連續劇《追夫三人行》	演員
2002 中華電視單元劇《晴空亂流》	演員
2002 八大電視連續劇《十八歲的約定》	演員
2002 東森電視連續劇《月光森林》	演員
2003 公共電視連續劇《孽子》	演員
2003 公共電視連續劇《寒夜續曲》	演員
2004 公共電視連續劇《赴宴》	演員
2004 公共電視連續劇《風中緋櫻》	演員
2004 人間衛視單元劇《好想跟你說》	演員
2008 三立電視連續劇《波麗士大人》	演員
2008 公共電視連續劇《天秤上的馬爾濟斯》	演員

電影經歷：

2002 35MM 劇情長片《鹹豆漿》	演員
2003 35MM 劇情長片《夢幻部落》	演員
2004 35MM 劇情長片《20.30.40》	演員

2006	16MM 劇情短片《烏地方·狗日子》	演員
2008	35MM 劇情長片《囧男孩 Orz boyz》	演員

電視製作經歷：

2007	公共電視人生劇展《指印》	副導演
2007	八大電視單元劇《回家》	編劇
2007	八大電視單元劇《十歲笛娜的願望》	編劇、導演
2008	八大電視單元劇《說好不准哭》	編劇、導演

獎 項：

2003 《孽子》	第三十八屆金鐘獎 (入圍)男配角獎
2004 《赴宴》	第三十九屆金鐘獎 (入圍)男配角獎
2007 《十歲笛娜的願望》	<p>第四十二屆金鐘獎 迷你劇集編劇獎—馬志翔 迷你劇集男配角獎—余承恩</p> <p>並同時入圍： 迷你劇集獎—八大電視公司 迷你劇集導演獎—馬志翔 迷你劇集男配角獎—斐立安 燈光獎—孟培雄</p>
2008 《說好不准哭》	<p>第四十三屆金鐘獎 迷你劇集導演獎—馬志翔</p> <p>並同時入圍： 迷你劇集獎—八大電視公司 迷你劇集編劇獎—馬志翔 迷你劇集男主角獎—金偉杰 迷你劇集男配角獎—余承恩 攝影獎—陳惠生 音效獎—曹源峰、高偉晏</p>