

曾憲忠：「剎那即是永恆—寶島」

採訪/撰稿：包業瀚 時間：2009

再好的劇情、再好的演技、如果沒有在第一時間用攝影鏡頭捕捉下來，這一切就顯得毫無意義。但如何利用最佳的光影協調來取景、取怎樣的景才能與故事形塑出的氣氛相契合，這些都是身為一位攝影師的最大挑戰。今天為各位讀者所採訪到這位在大學時代由獨立製片體系訓練起家，並且在一公視人生劇展【牆】這部作品當中榮獲金鐘獎最佳攝影殊榮的攝影師寶島(曾憲忠先生)，來跟大家分享如何才能拍出好的作品？平時對於攝影的訓練該怎樣力行？寶島對於攝影這門學問的看法與經驗談又是如何呢？另一個採訪重點也就是大家最關心的金鐘最佳攝影【牆】這部戲，他是怎樣運用鏡頭來鋪呈這部作品的？【牆】這部作品的拍片歷程以及各種挑戰又是如何呢？在接下來的文章當中都有他獨到的見解。

【牆，初生】

說到【牆】這部作品還在籌劃之時，林志儒導演就已經尋找了相當多有關台灣早期白色恐怖時期的歷史資料，這當中有找到一位受難者家屬轉述他先人在白色恐怖時期的遭遇，這也就是後來【牆】這部作品的基本故事架構，再從這個架構出發來構思整部戲的脈絡。但由於這個題材牽涉到政治方面的敏感議題，而導演又不想將他拍成政治電影，所以必須在原有的故事架構之下來改編這個素材，使這個作品更能夠顯露出有關人性的矛盾與內心的交戰。這其中牽涉到很多史實的部份以及人性深層的表露，如何將這些素材在改編之後仍能忠於事實的呈獻給各位觀眾，成為一開始在籌劃時最

難拿捏的部份。

談到拍片過程寶島表示，由於主要場景都是在空間狹小的牆裡頭做拍攝，所以不管是攝影機還是燈光器材的架設尤其費力。尤其是拍攝牆裡的畫面時，燈光自然不能太亮但又能夠清楚的將牆內演員的表情給拍攝出來，這其中的複雜度

也讓工作人員吃足了苦頭，另外由於這部作品是採雙機拍攝，如果從地面打燈會有燈光不連貫的問題出現，所以打燈的時候幾乎只能從天花板往下打這也增加了打燈的難度，相對的也增加了攝影師在運鏡時的難度。為何要採雙機拍攝**寶島**表示，當初林導堅持雙機拍攝最大的原因在於能夠讓畫面的剪接題材更為豐富，並且也可利用雙機拍攝來營造出現場對戲的氣氛，再用現場氣氛抓住演員的表演，可謂一舉數得。談到林志儒導演**寶島**笑笑的說：「他喔！十幾年的老朋友啦！脾氣好、又有耐心，常常在拍戲拍到士氣低迷時懂得營造出讓演員、工作人員往前衝的氣氛，他就是有這個魔力」。而這部作品對林導來說也是壓力最重的一部，由於公視方面的補助實在有限，所以當時林導花了很大的力氣在籌措資金上面。然而拍戲時的壓力也是很大，由於資金的急迫性，所以拍攝時都是以長戲的方式從頭到尾一口氣演完，所以只要 NG 就必須重來，當然演員、工作人員的壓力就會非常大。但能夠在現場看演員這樣飆戲真的很過癮，尤其【牆】這部戲的演員，包括飾演阿義的游安順、木村先生的蔭山征彥、與飾演阿義老婆的黃采儀，都是以舞台劇場起家的硬底子演員，所以他們對於戲的專注以及臨場氣氛的掌握都恰到好處，才得以在二十幾天之內完成這部作品。而這部作品在剪接部份林導也多有關心，在很多時候給予工作人員諸多寶貴的意見；也難怪林導曾入圍金鐘最佳剪輯 2~3 次，雖未得獎但實力之深厚可想而知。談到這裡**寶島**語重心長的表示，一部戲在拍攝時的最佳狀況就是導演本身對於剪接也能夠多有涉獵。這樣對於畫面的安排乃至設計都會非常有系統的建構出來，並且導演對於鏡頭有概念，所以跟攝影師在鏡頭設計與走位等溝通也就能更加的順暢。

【舞，攝影】

而要成為一位好的攝影師當然也要對剪接有相當程度的認識。**寶島**表示，打從第一代非線性剪接進來的時候他就在玩了，當然這也增長了他對於在利用攝影機詮釋畫面時的功力。所以欲往攝影界發展的有志之士，剪輯訓練是很重要的，他可幫助你增進包括攝影機運動、鏡頭分鏡概念的養成與建構等的技術。反過來說沒實際體驗過剪接的話，就無法利用畫面的設計抓到影像本身的韻律。

另外，基本的燈光設計也是要好好去研究的。沒有光就沒有攝影，所以要成為一位攝影師他必須運用光去雕塑一個作品，不管是動態畫面還是靜態影像，都要學著利用燈光來說故事。**寶島**就說，在早期剛出來的時候除了要觀察人跟人之間的動作、場景與場景間的關聯、及光線的投射之外，另外也逼著自己一定要多

看一些古典類的繪畫作品，因為這些古典繪畫作品對於光影的處理基本上都是一些攝影作品的典範，只要多花點心思，想搞好攝影並不難。

有機會的話紀錄片也要多拍，因為在紀錄片拍攝過程當中你可以學到很多分鏡概念。由於紀錄片很少有充足時間讓你慢慢思考鏡位該怎麼擺、怎麼運鏡等、所以如何在第一時間有效預測人物如何走位、人物間的關係是如何，就顯得格外的重要。所以攝影不單單只是攝影而已，他的鏡頭是必須跟著現場氣氛和演員情緒、表情去做互動的，就如同跳舞般緊密合作，互相都感覺到對方的存在，攝影真的是一件很美妙的事情」。

綜合上述，想要成為一位優秀的攝影師並不只是瞭解攝影這塊領域就可以的，平常還必須多研究些像剪輯技巧或燈光設計等等的技術，才能萬宗歸一，拍出有靈魂、有情感的作品出來。

採訪地點：永康街小巷中

人物介紹：寶島（曾憲忠）

1993

/ 黃明川電影【寶島大夢】中擔任演員，及攝影、燈光、劇照師，獲選中時電影節台灣年度十大電影，巡迴國際影展 30 多國。

1997

/ 電影【破輪胎】攝影師、演員（本片獲 1998 台北電影節最佳劇情片、1999 金馬獎評審團特別獎、並入圍金馬獎最佳電影主題曲）獲邀東京、溫哥華、釜山…等多國國際影展

1998

/ 35mm 金門電影《解密 831》 攝影師（入圍台北電影節最佳劇情片）

1999

/ 廣告《陶花舞春風》攝影、剪接、導演

/ 16 釐米紀錄片《消失中的屋頂》導演、攝影（參加法國陶瓷電影節）

2000

/ 流離島影計畫之小琉球—16mm 紀錄片《浮球—海上旅館紀事》攝影、剪接（參加溫哥華影展、台北電影節紀錄片類入圍、金馬獎最佳紀錄片入圍）

2001

/ 台中文化局 16mm 公益廣告《山海屯》攝影師
/ 公共電視－解放前衛【台灣當代藝術家系列】紀錄片主攝影師（為期七年之拍攝計畫、共紀錄約 200 位當代藝術家，完成 13 集紀錄片，第一屆台新百萬藝術獎首獎）

2002

/ 公共電視人生劇展《月光》攝影師（金鐘獎五項提名，兩項得獎）
/ 公共電視人生劇展《藍色假期》攝影師，潛水攝影（金鐘獎一項提名）
/ 總統文化獎百合獎得主－吳守禮紀錄片《日息》攝影師

2003

/威達電股份有限公司數位多媒體行銷中心製作總監
/電影〈艷光四射歌舞團〉潛水攝影指導(2004 溫哥華影展競賽類入圍，2004 金馬獎五項入圍，三項得獎)

2004

/新聞局輔導金電影短片《雙影》攝影師
/台灣聯通科技－影視中心 製作總監
/ Discovery FUN TAIWAN 系列 導演、監製
/ 國家文藝獎得主－林亨泰紀錄片 攝影，製片
/ 國家文藝獎得主－杜篤之紀錄片 攝影
/ 公視台糖紀錄片【甜甜的所在】－橋頭糖廠篇 攝影師(獲 2005 金鐘獎最佳紀錄片)
/ 公共電視－【地景風雲】系列紀錄片攝影師
/ 93 年度新聞局短片及紀錄片輔導金 紀錄片類得獎 ——凌雲御風 導演

2005

/ 新聞局紀錄片 台灣 e 化 製作總監/攝影指導（休士頓影展紀錄片類銀牌獎）
/ 公共電視【裝置藝術十年】系列紀錄片 攝影師
/ 客家電視台 HD 連續劇【戀戀舊山線】攝影師
/ 劇情長片【肉身蛾】攝影師（2006 台北電影節最佳劇情片入圍、金鐘獎最佳單元劇、最佳編劇、最佳女配角）
/ 35mm 電影【單車上路】攝影指導（金鐘獎最佳攝影入圍）

2006

/ 百歲老畫家（國家文藝獎得主）－陳慧坤 HD 紀錄片 攝影指導
/ 劇情長片－【牆】 攝影指導（印度影展競賽最佳影片、金鐘獎最佳攝影、最佳燈光）
/ HD 單元劇－【田納西華爾滋】 攝影指導
/ HD 單元劇－【藍色告白】攝影指導
/ HD 單元劇－【生命之歌】攝影指導
/ Discovery 旅遊探險頻道【寶島哈燒榜】系列 總製片
/ 連續劇【幸福派出所】攝影指導

2007

- / 劇情長片【夜夜】攝影指導
- / 白先勇、王童【青春版牡丹亭】攝影指導
- / 婦女救援基金會記錄短片【愛無盡·救天使】攝影指導
- / 金鐘獎最佳攝影

2008

- 公視人生劇展 HD 電視電影【阿嬤的祕密】攝影指導
- 公視人生劇展 HD 電視電影【長假】攝影指導（金鐘獎最佳單元劇）
- 新聞局 HD 紀錄片輔導金【金高粱】攝影指導
- HD 紀錄片【尋找霞女：藝霞歌舞劇團】攝影

2009

- HD 電視電影【千年】攝影指導
- 大愛電視台【爸爸加油】迷你連續劇 攝影指導