

「全球華人電影導演講座」系列

蔡明亮 電影講座

卓伯棠 主編

書有限公司

會大學電影學院

版

01472052

本書為台灣知名導演蔡明亮在香港浸會大學電影院所作電影講座的講稿結集而成。

蔡導演對香港有特殊情意結，自稱「喝香港的奶水長大」，受香港影視作品的影響很深，他的另一個藝術源頭是法國新浪潮電影。在講座中蔡明亮詳述他從影經過，並分享他奉獻電影藝術的經驗與感受。

他強調做電影是要思考的，既思考市場，也要思考作品本身，既要思考安全的概念，也要思考創作的概念、反叛的概念。他主張完全自由地發展自己就是一種理想，一些戲種一些影片不賺錢，應該給它一點時間和空間，培養它而非拋棄它。

本書涉及的內容層面很廣，也很有深度，既是專業的，也是普及的，說的雖然是電影，但牽涉的卻是人生大課題。

ISBN 978-988-219-470-0

9 789882 194700

H.K.\$ 98.00

PUBLISHED & PRINTED
IN HONG KONG

天地

www.cosmosbooks.com.hk

書名 蔡明亮電影講座

主編 卓伯棠

出版印刷 天地圖書有限公司

香港皇后大道東109-115號

智群商業中心13字樓（總寫字樓）

電話：2528 3671 傳真：2865 2609

香港灣仔莊士敦道30號地庫/ 1樓（門市部）

電話：2865 0708 傳真：2861 1541

九龍旺角通菜街103號（門市部）

電話：2367 8699 傳真：2367 1812

發行 香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路36號中華商務印刷大廈3字樓

電話：2150 2100 傳真：2407 3062

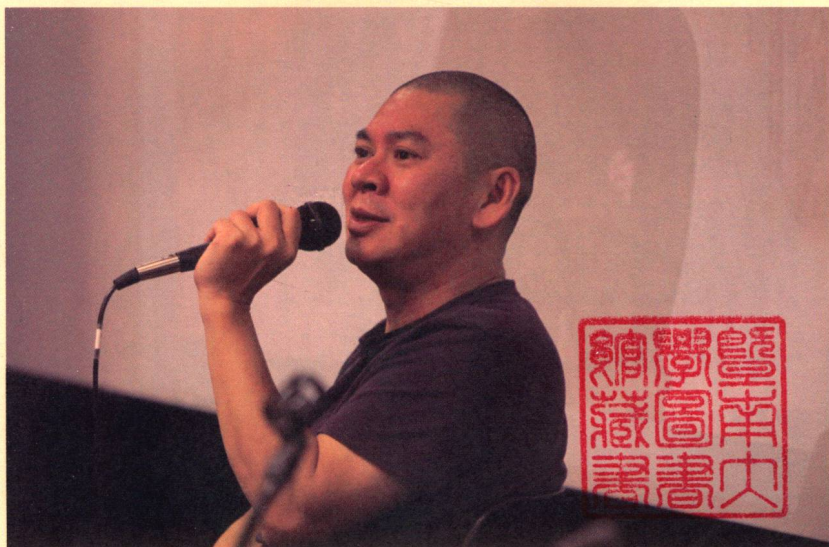
出版日期 2012年1月/ 初版・香港

（版權所有・翻印必究）

©COSMOS BOOKS LTD.2012

ISBN 978-988-219-470-0

「全球華人電影導演講座」系列

蔡明亮電影講座

Tsai Ming-liang Master Class

卓伯棠教授 主編

台灣紀錄片節2010

放映會

9月13日 星期一 晚上7:00-9:30
「大馬路往後是我家」
「台灣原住民與我」我的部落格我的歌

9月14日 星期二 晚上7:00-9:30
古典電影名片：
「我的阿爸老字叫楊貴」
「難得」台北新傳之一：一段短片
「我的長小孩」

9月16日 星期四 晚上7:30-9:30
「1995」

9月17日 星期五 晚上7:00-9:30
「當傳統遇上現代」台灣音樂新活力
「馬場」

地點：C7-A104

蔡明亮導演講座

講座一：咖啡與電影
9月13日 星期三 晚上7:00-9:00
地點：光華新聞文化中心
（光華新聞大樓10樓中庭廣場四：光復400室）
訂位預約電話：2555-5555

講座二：蔡明亮的電影世界
9月16日 星期四 早上10:00-下午1:00
地點：C7-A104

歡迎參加
查詢：2411-7595

蔡明亮導演駐校計劃

蔡明亮電影講座

講座一：蔡明亮談創作與紀錄片
10月4日 星期一，下午1:30-3:30

講座二：蔡明亮談戲劇
10月4日 星期一，下午4:00-6:00

講座三：蔡明亮談華語電影美學
10月4日 星期二，下午1:30-3:30

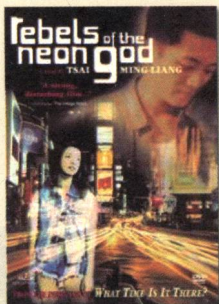
講座四：蔡明亮談法國電影新浪潮
10月4日 星期二，下午4:00-6:00

講座五：蔡明亮談蔡明亮
10月4日 星期三，下午12:30-2:30

講座六：蔡明亮談電影的未來
10月4日 星期三，下午4:00-6:00

工作坊：蔡明亮論學生作品
10月4日 星期四，上午11:00-下午1:00

地點：香港浸會大學電影學院C/A104
歡迎參加
查詢：3411-8108

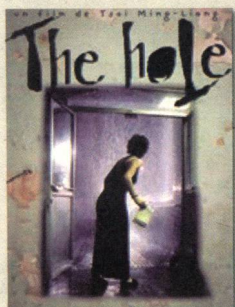
《青少年哪吒》（1992）

《愛情萬歲》（1994）

《河流》（1997）

《洞》（1998）

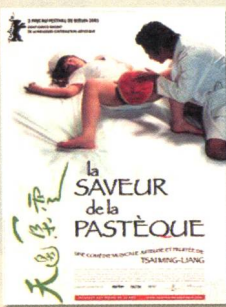
《天橋不見了》（2001）

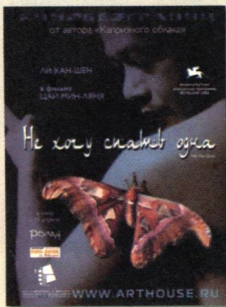
《你那邊幾點》（2001）

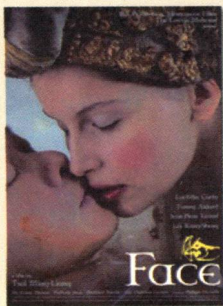
《不散》（2003）

《天邊一朵雲》（2005）

《黑眼圈》（2007）

《臉》（2009）

蔡明亮導演在浸會大學電影學院上課

蔡明亮導演在講課

蔡明亮導演回答同學的問題

卓伯棠教授、蔡明亮導演、葉月瑜教授

卓伯棠教授代表電影學院頒紀念品予蔡明亮導演

MFA學生張端陽與蔡明亮導演

目錄

序言 卓伯棠教授 / 016

第一講：蔡明亮電影講座

- 對電影學院的同學，我會很嚴厲 / 028
- 李康生的《自轉》是紀念一位舞者 / 030
- 在我的電影裏面，不要演員演戲 / 031
- 台灣的新聞主播，情緒起伏很可怕 / 033
- 張鐵林對《愛情萬歲》的表演很有意思 / 034
- 演員——不用演，就是一個發光體 / 035
- 《臉》是獻給影癡的，是創作面向影片 / 037
- 電影不賣座，我不在乎 / 039
- 長鏡頭——可以聽到感覺到，可以思考 / 042
- 《追魚》的王文娟從水中浮起，太美了！ / 044
- 胡金銓電影的廟、客棧是語言是細節 / 046
- 《董夫人》的影像很深刻，很獨特 / 048
- 有沒有片拍？沒有很強烈的感覺 / 049
- 不要太受名利的困擾，有機會就好好拍 / 050
- 《日與夜》講拍戲很困難、多狀況，但很感動 / 051
- 我們的媒體到坎城，只在紅地毯前拍照 / 052
- 「夢工廠」沒有夢、理想，只有錢 / 052
- 讓台灣永遠是台灣吧！不做寶/好萊塢 / 054
- 《海角天涯》沒有入圍金鐘獎，一片嘩然 / 055

馮小剛在葡國說電影是貨，得客人與老闆滿意	/ 056
兩次退出「金馬獎」	
——台港影評人說我的電影不要鼓勵	/ 057
《臉》——李焯桃說「自溺到不可自拔」	/ 059
我從來不害怕有人看不懂我的電影	/ 060
拍電影從來不是我的夢	/ 061
你進電影學院是為錢？還是電影？請認真思考	/ 062
一方面是直接觸動你的神經；另一方面是深沉的思考	/ 065
看不懂，就要努力些，我不能停下來等你	/ 067
影評人說：「導演不要再拍李康生的屁股了。」	/ 069
《夏日之戀》50年後才在台灣上映	/ 072
跟《巫山雲》女主角一起坐，抱在一起， 有做夢的感覺	/ 074
電影——在某個時刻你會感受到它的尊貴	/ 076
恩師王曉力在我被打擊最慘時肯定我	/ 079
大部份電影因着急照顧觀眾要講故事，而沒美學	/ 080
很難想像3D怎麼拍《紅樓夢》及文藝片？	/ 083
你不是我的老闆，我也不是你的老闆	/ 085
我只思考跟電影的關係，而沒有跟觀眾的關係	/ 087

第二講：蔡明亮電影講座

我讀西方戲劇，也啃了不少古典劇	/ 094
寫拍電視劇開始，也寫《策馬入林》	/ 095
胡金銓引領風潮的《大醉俠》受到推崇	/ 096
許鞍華一天拍一百多個鏡頭，我拍三個	/ 098
我對「金馬獎」有質疑，所以退出	/ 100

- 《龍門客棧》造就了胡金銓導演 / 102
- 多讀點書變成有涵養的人，拍甚麼都OK / 104
- 從《青少年哪吒》到《臉》，是從手工業的概念去思考 / 106
- 寫劇本卡住了，我就看《四百擊》 / 110
- 劇本只是劇本，電影是跟情緒/感覺有關 / 111
- 拍《天邊一朵雲》時，我和工作人員看了大量A片 / 113
- 當女主角把衣服脫掉，她覺得被掏空了 / 115
- 舊的不一定好，我只是講好的而已 / 116
- 創作第四階段：開始觀察自己 / 118
- 《愛情萬歲》拍手淫，《河流》有父子亂倫 / 120
- 每一個機會得來不易，應該很慎重思考 / 122

第三講：蔡明亮電影講座

- 有華人的地方，就有香港電影 / 129
- 香港電影幾十年來有很多精品，且超過其他藝術 / 131
- 最令人感動的是有很多文人導演介入電影行業 / 132
- 邵氏、電懋都是廠棚拍的、嘉禾是緊跟美國 / 135
- 香港是極度商業，台灣有一點文藝氣息 / 137
- 我的電影不賣座，我還是很難過的 / 140
- 將世界電影綜合起來思考，創作自由才開始 / 142
- 因為你喜歡楚浮，將自己當一個禮物送給你一當客串 / 143
- 電影的能量可以改變社會改變人 / 145
- 做電影是要思考而不是跟風 / 146
- 公視一個中秋節目，我拍那個女孩離家且沒回家 / 147

第四講：蔡明亮電影講座

- 我喜歡許、侯與王的電影，他們不見得喜歡我的 / 151
- 香港電影豐富了我觀影和人生的閱歷 / 153
- 李翰祥的《冬暖》是這麼獨特 / 156
- 《河流》對話簡約，老歌是我的最愛 / 157
- 不管是劇情或紀錄片，作者都應有一個觀點 / 158
- 電影一百年/全球化口號之後，終極目標——賺錢 / 160
- 台灣電影沒人看不是從我和侯孝賢開始的 / 162
- 我不想變成說故事的高手，拍多題材/多變化 / 163
- 我電影的源頭——法國片 / 165
- 在李康生的身上，發現了臉與生命的關係 / 166
- 這個世界從來不缺少電影，不缺少觀眾 / 168
- 楚浮用李奧演前半生，我用他演年老的楚浮 / 169
- 有些演員很厲害，一次就OK了，天生的 / 171
- 退出「金馬獎」——他們對我很感冒 / 172
- 回到馬來西亞想拍外勞題材的《黑眼圈》，卻先回台拍《你那邊幾點》 / 173
- 機會來的時候我認真的完成它 / 175

第五講：蔡明亮電影講座

- 《河流》的苗田尿了一個很長的尿，很真實 / 178
- 我的生活點點滴滴會反映到作品裏 / 179
- 瓊瑤怕我把《船》拍成《天邊一朵雲》 / 180
- 《不了情》林黛主演，顧媚代唱，聽不膩 / 182

- 香港在五六十年代，創作了很多精彩作品滋養了我 / 183
- 邵氏，電懣爭拍《寶蓮燈》，林黛、林翠、葛蘭同主演 / 185
- 我三歲看《追魚》，記起魚美人從水裏漂起來 / 187
- 看《倩女幽魂》我很興奮，《魔戒》沒有感覺 / 188
- 泡在一個強悍的娛樂世界，觀眾已沒有選擇 / 189
- 創作者與觀眾自由了，這樣的時空才稱得上珍貴 / 191
- 希治考克/胡金銓是一千部謀殺片/武俠片留下的作者 / 192
- 梁醒波在《南北》系列活生生的角色很厲害 / 194
- 《大醉俠》是鄭佩佩主演最好的武俠片 / 196
- 武俠片拍膩了就拍拳頭片，一窩蜂變了做「罐頭」行業 / 197
- 香港導演對徐淑媛說：不脫找她來幹嗎？ / 198
- 愛看的武俠片是這樣拍法，真的很幻滅 / 200
- 香港新浪潮影響台灣新電影，走出影棚 / 201
- 《小逃犯》後，我又寫了《風車與火車》的劇本，我父親也看到了 / 202
- 三十集電視劇《不了情》收視高，又寫《意難忘》 / 204
- 對電視劇反胃，華視讓我拍單元劇，得了金鐘獎 / 205
- 我導了寫實單元《海角天涯》，引起很大爭議 / 206
- 我的單元劇不要配樂，表演等盡量自然真實 / 208
- 女工的生活實況，不到工廠看是寫不出來 / 209
- 《愛情萬歲》三線發展，《河流》的爸媽與兒子身份不交代 / 211
- 《不了情》、《俠女》很豐富能量用不完，張愛玲太厲害了 / 214

第六講：蔡明亮電影講座

- 黃梅調《梁祝》成為戲曲電影被保存下來 / 219

《劉三姐》當時是無人不看	/ 221
最怕三十歲的時候還是拍十七歲的東西	/ 224
讀張愛玲的小說，寫家裏我聞到鴉片的味道	/ 225
創作是生活細節狀態的投射	/ 226
看《大醉俠》你會驚醒，看《燕南飛》蘇俄人會驚訝	/ 228
希望你們不被大財團牽着走	/ 229
中研院要開發一處濕地，張曉風：「像強暴」	/ 230
我的情色空間：房間、衛生紙、垃圾桶、門反鎖	/ 232
當我回到自由狀態，約束不見了，觀眾不見了	/ 233
看了六十年代《紅樓夢》感慨上海是了不起	/ 234
一切從自由的創作開始	/ 237
我不知道子孫要甚麼，但我知道我要甚麼	/ 238
我像王家衛了，你會尊敬我嗎？	/ 240
我爸爸一聽周璇的歌，就停下手邊的工作	/ 241
《愛情萬歲》的空房子，打平光是故意的	/ 245
《河流》裏澡堂走廊，房間都很暗	/ 246
我住的地板漏水，就敲了個洞，它成為《洞》的一景	/ 247

第七講：蔡明亮電影講座

我是喝香港電影的奶水長大的	/ 251
來香港是一個「陷阱」——要談自己的作品	/ 253
《洞》想拍一個世界末的災難——不停地下雨	/ 255
《是夢》沒有情節，但呈現出壓抑的蒼涼	/ 256
拍攝的難題往往是非技術的	/ 259
在工作中很不要臉，要的效果一定要達到	/ 262