

導演 的起點

100
Films

100
Directors

—
100 位華語
電影導演

—
第一部作品
誕生的故事

程青松 / 主編

導演 的起點

100 位華語 電影導演

第一部作品 誕生的故事

程
青
松

主
編

導演的起點：100 位華語電影導演，第一部作品誕生的故事

作者	程青松 主編 曾念群、賈 健、郭湧泉、陳 朗 泥 巴、耿 聰、宋健君、馬文放 採訪
責任編輯	陳熾守
主編	黃鐘毅
版面構成	張庭婕
封面設計	小寒六 Kate Liu
行銷專員	辛政遠
總編輯	姚蜀芸
副社長	黃錫鉉
總經理	吳濱伶
發行人	何飛鵬
出版	創意市集
發行	城邦文化事業股份有限公司 歡迎光臨城邦讀書花園 www.cite.com.tw

香港發行所 城邦（香港）出版集團有限公司
香港灣仔駱克道 193 號東超商業中心 1 樓
電話：(852)25086231
傳真：(852)25789337
E-mail：hkcite@biznetvigator.com

馬新發行所 城邦（馬新）出版集團
Cite (M) Sdn Bhd
41, Jalan Radin Anum,
Bandar Baru Sri Petaling,
57000 Kuala Lumpur, Malaysia.
電話：(603)90578822
傳真：(603)90576622
E-mail：cite@cite.com.my

印刷 凱林彩印股份有限公司
2016 年（民 105）10 月 初版一刷
Printed in Taiwan.

定價 380 元

版權聲明 本作品中文繁體版通過成都天鸞文化傳播有限公司代理經著作權人程青松授予城邦文化事業股份有限公司 創意市集出版社獨家發行，非經書面同意，不得以任何形式任意重製轉載。

商標聲明 本書中所提及國內外公司之產品、商標名稱、網站畫面與圖片，其權利屬各該公司或作者所有，本書僅作介紹之用，絕無侵權意圖，特此聲明。

如何與我們聯絡：

1. 若您需要劃撥購書，請利用以下郵撥帳號：
郵撥帳號：19863813 / 戶名：書虫股份有限公司
2. 廠商合作、作者投稿、讀者意見回饋，請至：
FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/InnoFair
E-mail：ifbook@hmg.com.tw
3. 若書籍外觀有破損、缺頁、裝釘錯誤等不完整現象，想要換書、退書，或您有大量購書的需求服務，都請與客服中心聯繫。

客戶服務中心

地址：10483 台北市中山區民生東路二段 141 號 B1
服務電話：(02)2500-7718、(02)2500-7719
服務時間：週一至週五 9:30-18:00
24 小時傳真專線：(02)2500-1900 ~ 3
E-mail：service@readingclub.com.tw

國家圖書館出版品預行編目資料

導演的起點：100 位華語電影導演，第一部作品誕生的故事 / 程青松著。-- 初版。-- 台北市：創意市集出版：城邦文化發行，民 105.10
面；公分
ISBN 978-986-93606-0-9(平裝)

1. 電影導演 2. 訪談

987.31

105016296

目次

丁乃箏 《這兒是香格里拉》 | 008

尹麗川 《公園》 | 011

王小帥 《冬春的日子》 | 013

王全安 《月蝕》 | 017

王家衛 《旺角卡門》 | 021

王笠人 《草芥》 | 024

王超 《安陽嬰兒》 | 026

王競 《方便麵時代》 | 028

史蜀君 《女大學生宿舍》 | 031

吳天明 《沒有航標的河流》 | 033

吳宇森 《鐵漢柔情》 | 037

呂樂 《趙先生》 | 040

李少紅 《銀蛇謀殺案》 | 042

李玉 《今年夏天》 | 045

李欣蔓 《親·愛》 | 048

李紅旗 《好大米》 | 052

李 楊 《盲井》 | 054

李睿珺 《夏至》 | 058

杜琪峯 《碧水寒山奪命金》 | 063

肖 風 《寡婦十日談》 | 068

周星馳 《少林足球》 | 071

周顯揚 《殺人犯》 | 075

易智言 《寂寞芳心俱樂部》 | 078

林正盛 《春花夢露》 | 081

林孝謙 《街角的小王子》 | 083

林育賢 《六號出口》 | 088

林書宇 《九降風》 | 091

金依萌 《旗魚》 | 096

侯孝賢 《就是溜溜的她》 | 100

侯季然 《有一天》 | 102

姜 文 《陽光燦爛的日子》 | 104

洪榮傑 《無聲風鈴》 | 107

唐曉白 《動詞變位》 | 111

夏 鋼 《一半是火焰，一半是海水》 | 113

孫 周 《給咖啡加點糖》 | 118

徐 克 《蝶變》 | 122

徐浩峰 《倭寇的蹤跡》 | 127

徐 崢 《人再囧途之泰囧》 | 129

徐靜蕾 《我和爸爸》 | 132

翁子光 《明媚時光》 | 135

耿 軍 《燒烤》 | 137

郝 杰 《光棍兒》 | 140

馬儷文 《世界上最疼我的那個人去了》 | 142

婁 燁 《週末情人》 | 146

張 一 白 《開往春天的地鐵》 | 148

張 元 《媽媽》 | 152

張艾嘉 《舊夢不須記》 | 155

張作驥 《暗夜槍聲》 | 159

張 猛 《耳朵大有福》 | 162

張 揚 《愛情麻辣烫》 | 166

張榮吉 《逆光飛翔》 | 169

張藝謀 《紅高粱》 | 171

畢 贛 《路邊野餐》 | 174

盛志民 《心·心》 | 176

章 明 《巫山雲雨》 | 178

章家瑞 《嫵瑪的十七歲》 | 180

許鞍華 《瘋劫》 | 184

陳大明 《完美女人》 | 187

陳可辛 《雙城故事》 | 191

陳正道 《宅變》 | 195

陳 果 《大鬧廣昌隆》 | 198

陳建斌 《一個勺子》 | 201

陳哲藝 《爸媽不在家》 | 205

陳國富 《國中女生》 | 210

陳凱歌 《黃土地》 | 213

陳嘉上 《小男人週記》 | 217

陳德森 《我老婆唔係人》 | 220

彭浩翔 《賈兇拍人》 | 223

鈕承澤 《情非得已之生存之道》 | 226

楊亞洲 《沒事偷著樂》 | 231

楊荔鈞 《春夢》 | 234

楊雅喆 《囧男孩》 | 237

楊德昌 《海灘的一天》 | 239

楊 瑾 《一隻花奶牛》 | 242

- 萬瑪才旦《靜靜的嘛呢石》——246
- 賈樟柯《小武》——248
- 路學長《長大成人》——253
- 寧浩《香火》——255
- 寧瀛《有人偏偏愛上我》——259
- 爾冬陞《癲佬正傳》——261
- 管虎《頭髮亂了》——264
- 趙德胤《歸來的人》——267
- 趙曄《馬烏甲》——271
- 趙薇《致我們終將逝去的青春》——274
- 劉杰《馬背上的法庭》——277
- 滕華濤《一百個……》——281
- 蔡尚君《紅色康拜因》——283
- 蔡明亮《青少年哪吒》——287
- 蔣雯麗《我們天上見》——289
- 鄭有傑《一年之初》——292
- 鄭闊《南風》——294
- 賴聲川《暗戀桃花源》——297
- 錢翔《迴光奏鳴曲》——299
- 霍建起《贏家》——303
- 應亮《背鴨子的男孩》——306
- 薛曉路《海洋天堂》——308
- 謝飛《火娃》——310
- 韓杰《賴小子》——313
- 韓寒《後會無期》——317
- 魏德聖《海角七號》——321
- 關錦鵬《女人心》——324
- 顧長衛《孔雀》——327
- 權聆《忘了去懂你》——330

導演 的起點

100 位華語 電影導演

第一部作品 誕生的故事

程青松

主編

自序

一百個戰戰兢兢的開始

在微博時代、微信時代，長篇大論不會有多少人喜歡看，可是我們還是想做一些有深度、有銳度、有態度的東西給大家，於是，每一輯的《青年電影手冊》都越做越厚，可以看到我們的誠意和實在。

年初編輯部開會，討論選題，泥巴提議做導演第一部的專題，立刻得到大家一致的贊同。之後我們開始討論導演名單。經過熱烈的討論和爭論，一百位導演的名單總算出爐。雖然這個名單並沒有囊括所有優秀華語電影導演，但基本上代表了《青年電影手冊》的價值取向。可真的到了要開始工作時，我們才意識到這個工程太浩大了。就憑藉曾念群、郭湧泉、耿聰、宋健君、泥巴，加上我六個人，要一一採訪到每位導演，會是多麼遙不可及的夢想啊！於是，我們進行了分工，每個人負責一部分導演，同時擬定了基本相同的問題給各位導演們，或電話採訪，或郵件採訪，甚至連微信採訪也用上了。本輯執行主編曾念群更是承擔了最多的採訪任務。之後，我們獲得了李爾葳、楊勁松、馬戎戎、周洲和梁夜楓等朋友的支持，把他們的採訪提供給我們。當然也有遺憾，有些導演沒有採訪到，實在無法聯繫到的導演，也邀請了北京電影學院文學系的同學陳朗幫我們搜集整理。演員黃璐給予我們

的支持更是及時，她幫我聯繫到了好幾位臺灣導演。國內著名攝影師逢小威、TonyZhao、凌代軍、郭延冰給我們提供的各位導演珍貴的照片，無疑是錦上添花。我的老同事賈健大姐擔任了我們的特約編審，付出了辛勤的勞動。我們也摘錄了其他媒體和出版物的文字，歷時十個月，才接近完成這個巨大的工程。

最後要感謝的是各位接受採訪的導演，他們在百忙之中給予了我們的工作大力支持，在此向各位導演表示最衷心的感謝！

一百位華語電影導演的首部作品，意味著一百個戰戰兢兢的開始，一百個不知道未來的開始，也意味著一百個夢想的開始。面對相同的提問，每個導演給出了不同的回答。沿著夢想的河流，追溯夢想的起源，猶如霧中的風景，需要我們用心去辨認、體會和感知。我相信，這些珍貴的文字會給每一位熱愛電影的朋友帶來啟示，他們的經驗比任何一堂電影課來得都更重要。

以虔誠和謙卑之心，向夢想致敬。

程青松 寫於二〇二二

目次

丁乃箏 《這兒是香格里拉》——008

尹麗川 《公園》——011

王小帥 《冬春的日子》——013

王全安 《月蝕》——017

王家衛 《旺角卡門》——021

王笠人 《草芥》——024

王超 《安陽嬰兒》——026

王競 《方便麵時代》——028

史蜀君 《女大學生宿舍》——031

吳天明 《沒有航標的河流》——033

吳宇森 《鐵漢柔情》——037

呂樂 《趙先生》——040

李少紅 《銀蛇謀殺案》——042

李玉 《今年夏天》——045

李欣蔓 《親·愛》——048

李紅旗 《好大米》——052

李 楊 《盲井》 | 054

李 睿珺 《夏至》 | 058

杜琪峯 《碧水寒山奪命金》 | 063

肖 風 《寡婦十日談》 | 068

周星馳 《少林足球》 | 071

周顯揚 《殺人犯》 | 075

易智言 《寂寞芳心俱樂部》 | 078

林正盛 《春花夢露》 | 081

林孝謙 《街角的小王子》 | 083

林育賢 《六號出口》 | 088

林書宇 《九降風》 | 091

金依萌 《旗魚》 | 096

侯孝賢 《就是溜溜的她》 | 100

侯季然 《有一天》 | 102

姜 文 《陽光燦爛的日子》 | 104

洪榮傑 《無聲風鈴》 | 107

唐曉白 《動詞變位》 | 111

夏 鋼 《一半是火焰，一半是海水》 | 113

孫 周 《給咖啡加點糖》 | 118

徐 克 《蝶變》 | 122

徐浩峰 《倭寇的蹤跡》 | 127

徐 崢 《人再囧途之泰囧》 | 129

徐靜蕾 《我和爸爸》 | 132

翁子光 《明媚時光》 | 135

耿 軍 《燒烤》 | 137

郝 杰 《光棍兒》 | 140

馬儷文 《世界上最疼我的那個人去了》 | 142

婁 燁 《週末情人》 | 146

張 一 白 《開往春天的地鐵》 | 148

張 元 《媽媽》 | 152

張艾嘉 《舊夢不須記》 | 155

張作驥 《暗夜槍聲》 | 159

張 猛 《耳朵大有福》 | 162

張 揚 《愛情麻辣烫》 | 166

張榮吉 《逆光飛翔》 | 169

張藝謀 《紅高粱》 | 171

畢 贛 《路邊野餐》 | 174

盛志民 《心·心》 | 176

章 明 《巫山雲雨》 | 178

章家瑞 《嫵瑪的十七歲》 | 180

許鞍華 《瘋劫》 | 184

陳大明 《完美女人》 | 187

陳可辛 《雙城故事》 | 191

陳正道 《宅變》 | 195

陳 果 《大鬧廣昌隆》 | 198

陳建斌 《一個勺子》 | 201

陳哲藝 《爸媽不在家》 | 205

陳國富 《國中女生》 | 210

陳凱歌 《黃土地》 | 213

陳嘉上 《小男人週記》 | 217

陳德森 《我老婆唔係人》 | 220

彭浩翔 《賈兇拍人》 | 223

鈕承澤 《情非得已之生存之道》 | 226

楊亞洲 《沒事偷著樂》 | 231

楊荔鈞 《春夢》 | 234

楊雅喆 《囧男孩》 | 237

楊德昌 《海灘的一天》 | 239

楊 瑾 《一隻花奶牛》 | 242

- 萬瑪才旦《靜靜的嘛呢石》——246
- 賈樟柯《小武》——248
- 路學長《長大成人》——253
- 寧浩《香火》——255
- 寧瀛《有人偏偏愛上我》——259
- 爾冬陞《癲佬正傳》——261
- 管虎《頭髮亂了》——264
- 趙德胤《歸來的人》——267
- 趙曄《馬烏甲》——271
- 趙薇《致我們終將逝去的青春》——274
- 劉杰《馬背上的法庭》——277
- 滕華濤《一百個……》——281
- 蔡尚君《紅色康拜因》——283
- 蔡明亮《青少年哪吒》——287
- 蔣雯麗《我們天上見》——289
- 鄭有傑《一年之初》——292
- 鄭闊《南風》——294
- 賴聲川《暗戀桃花源》——297
- 錢翔《迴光奏鳴曲》——299
- 霍建起《贏家》——303
- 應亮《背鴨子的男孩》——306
- 薛曉路《海洋天堂》——308
- 謝飛《火娃》——310
- 韓杰《賴小子》——313
- 韓寒《後會無期》——317
- 魏德聖《海角七號》——321
- 關錦鵬《女人心》——324
- 顧長衛《孔雀》——327
- 權聆《忘了去懂你》——330

導演簡歷

美國柏克萊大學比較文學系畢業，是臺灣劇場界少數編、導、演皆能的優秀女演員，曾演出電影《暗戀桃花源》。

2009 — 《這兒是香格里拉》為其首次執導電影作品。

丁乃箏 《這兒是香格里拉》

／為什麼選擇這個故事作為你導演的第一部作品？

其實這個選擇不是我自己做的，在因緣際會下，雲南有人看到香格里拉的劇本後，覺得非常適合他們當時的宣傳。他們希望每個地方，如大理、香格里拉等，可以有不同的導演去拍各個地方的故事。我剛好寫了這個劇本《這兒是香格里拉》，他們就覺得可以去當地拍。但其實當時我寫的香格里拉並不是講雲南的香格里拉這個地方，我講的是心中的香格里拉，所以等於是還蠻巧合的一個機會。

／在這個故事當中，你想表達什麼？

《這兒是香格里拉》表達的是每個人心裡都有一個最理想、最美的地方。故事表達的是每一個人在受了創傷之後總是想逃離自己原來的地方，想要到一個他認為可以解脫的地方。但其實這個地方還是在內心的最深處，所以討論的其實是逃避以及面對的主題。

／這部片的資金來自哪裡？

據我所知是雲南地區的宣傳，每個地方都由不同的

導演用當地的景觀來拍當地的故事，所以資金是來自雲南。

／是自己編劇的嗎？

這是我自己寫的劇本。自己寫的然後自己導，如果搞砸了我不會去怪別人（笑）。到目前為止，我自己導的劇差不多都是自己寫的劇本。

／遇到最大的困難是什麼？

沒有最大的困難。因為每個困難都很大！我覺得因為是第一部作品，從第一天開拍，馬上就要調整自己不是做劇場的。因為做劇場的，觀眾是坐在下面看舞臺上發生的事情，但拍電影的時候我必須在鏡頭前去看鏡頭裡發生的事情，視覺的處理方式跟劇場就有很大的不同。第一天馬上要在很短很短的時間調整自己，一定要把眼睛放在鏡頭前面，而不是去看現場演員在演出發生的事情。這個跟我在劇場裡面所受的訓練非常不一樣。

／作品的命運如何？

有上映。臺灣有，大陸我不太清楚，因為當時是大陸的製片人在處理後續上映狀況。當時臺灣整個電影圈非常不景氣，但是《這兒是香格里拉》算是賣得不錯的，因為被算作藝術電影而不是商業電影，所以有不錯的市場成績。

／對你來說，幫助最大的人是誰？

很多人對我幫助都很大。包括表演工作坊賴聲川導演，從我當時寫電影劇本就一直跟我做討論，並時常提醒我對於劇場跟電影在劇本上面的處理方式差異。我劇本寫完都一定會讓他看。一路到了香格里拉拍戲的時候，也

有很多其他人幫助我，比如說現在也在做我製作人的藍大鵬，周圍所有的副導演，化妝、服裝、髮型團隊等。當時組成的團隊有很多的女孩子，整個團隊對我來講比較像一個大家庭。大家工作的氣氛都非常好，所以我第一部電影幫助我的人非常非常多。

／別的導演的第一部作品，你最喜歡哪一部？

我自己還蠻喜歡伍迪·艾倫 (Woody Allen) 的作品，還有一個女編導諾拉·艾芙倫 (Nora Ephron) 的作品，例如《西雅圖夜未眠》(Sleepless in Seattle)，她寫的爱情喜劇都深得我心。

／對第一次拍片的青年導演，你有什麼樣的建議？

我想我的建議就是盡量做，不要怕，因為電影本來就是很大的賭注，很多事要膽子夠大，心要細，一邊拍一邊學。電影這行其實不管在學校學得再多，到最後還是靠經驗累積。任何一個年輕導演都需要勇敢去做，做了你就會得到很多豐富的經驗。

【梁夜楓／採訪】