

跟自己的名字赛跑

Seediq Bale

《赛德克·巴莱》导演手记 魏德圣 著 胡文英 廖文范 编

著作权合同登记：图字01-2012-0783号

图书在版编目(CIP)数据

跟自己的名字赛跑：《赛德克·巴莱》导演手记/
魏德圣著. —北京：人民文学出版社，2012

ISBN 978-7-02-008976-5

I. ①跟… II. ①魏… III. ①电影导演—工作 IV.
①J911

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第017503号

跟自己的名字赛跑：

《赛德克·巴莱》导演手记

作者：魏德圣

撰文整理：游文兴

图片提供：果子电影有限公司

摄影：吴祈伟、黄一娟、翁稚晴、朱大卫、赵政铭

特约策划：吴文娟

责任编辑：赵萍

装帧设计：汪佳诗

出版发行 人民文学出版社出版

社址 北京市朝内大街166号

邮政编码 100705

网址 <http://www.rw-cn.com>

印制 北京瑞禾彩色印刷有限公司

经销 新华书店经销

字数 94千字

开本 710×1000毫米 1/16

印张 19 插页 2

版次 2012年3月北京第1版

印次 2012年3月第1次印刷

书号 978-7-02-008976-5

定价 49.80元

如有印装质量问题，请与本社图书销售中心调换 电话：010-65233595

跟自己的名字赛跑 Seediq Bale

《赛德克·巴莱》导演手记 魏德圣 著 游文兴 撰文整理

人民文学出版社

【推荐序】

他一生最大的梦想， 就是电影！

吴念真（导演·编剧·作家）

《赛德克·巴莱》杀青了，而这本手记也画下最后一个句点。是谁说过的，电影一旦进了戏院就不再属于导演了；它属于观众，属于影史的一部分。但这本书无论如何都必将属于导演自己，是一段生命历程、一个记忆，在心里，无法磨灭。

电影，在台湾绝对不是一个如同它的外在那般浪漫多彩的行业，相反的，它是一个充满挫折、困顿和折磨的工作。

记得十几年前某个国际影展上，一个第三世界国家的导演得了奖。他在台上说：“电影工作其实还不错，让我有理由跟朋友借钱当旅费出国参展，也让我有机会穿上和好莱坞巨星们一样的

燕尾服，虽然有点不合身，而且租金还没付清……”

记得当时在台下的我拼命鼓掌，一边大笑，一边却忍不住热泪盈眶。因为旁人听来或许轻松幽默的话语中，我却听到了其中淡淡的辛酸和无奈，一如台湾许多导演的困境和心情。

台湾的电影导演绝对不只是一个导演而已，找题材、找资金、找场景、找演员；应付老板、应付媒体、应付经纪人，搞不好连海报设计、广告文案，甚至预告片都需要自己披挂上阵。

不知道有多少台湾导演都讲过类似的一句话：在台湾，导演真正用于拍片的时间，是整部电影完成的过程里最少的一部分。

如果你不清楚这些导演的意思，魏导正好可以当见证，说给你听，而且绝对有说服力。因为《赛德克·巴莱》花了创纪录的成本、陈设了创纪录的场景……而且请务必记住，从一个意念开始到完成，这位导演足足花了十几年。

这本手记，你可以把它当成一本“导览”。如果你是一个对电影怀抱着单纯、浪漫、美好的情感，而且认为一切似乎都理所当然的人，你必将理解：梦可不是躺着就可以完成。

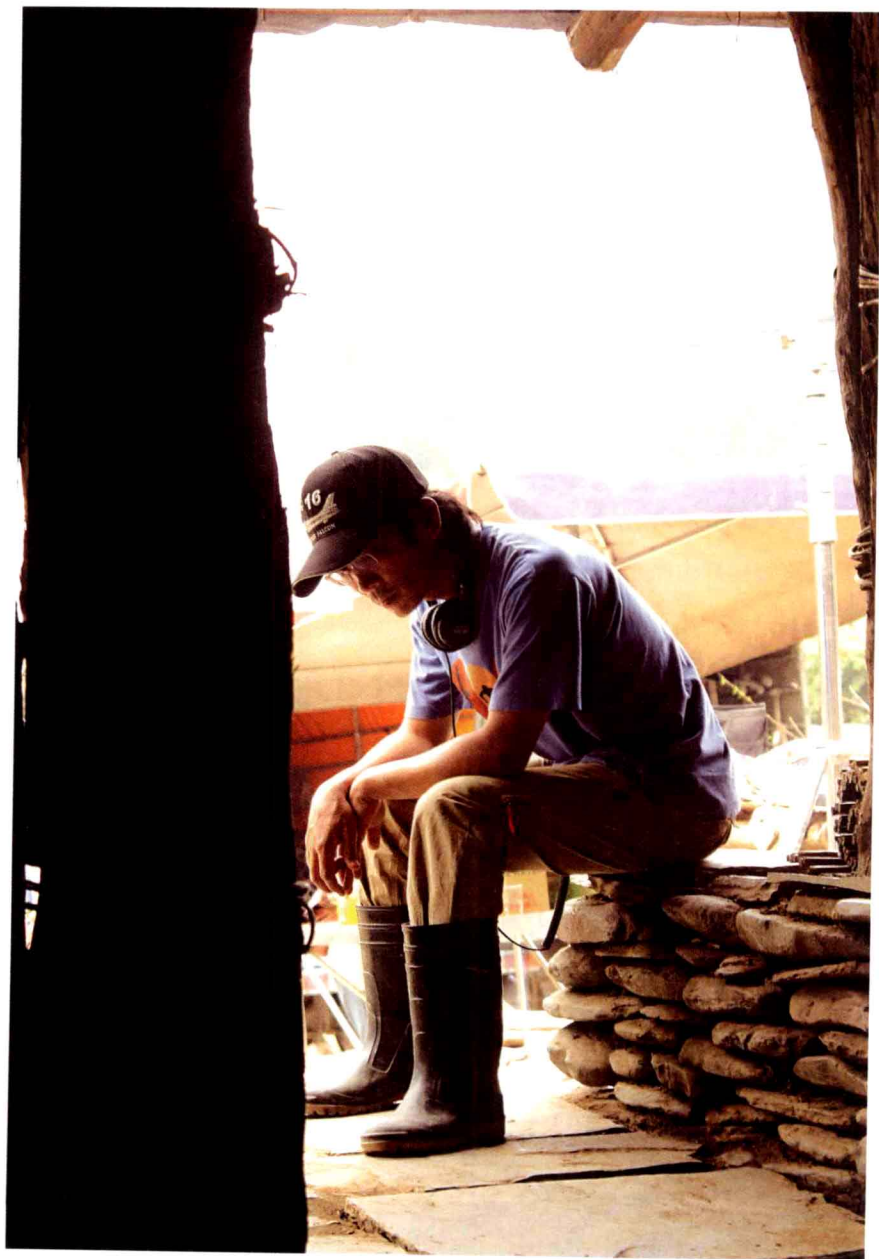
你也可以把它当成一部“工作日志”、一部“教材”看。如果你是一个电影人，或许从中你可以得到许多经验，避开许多风险，因为魏导已经用精力、时间和金钱，帮你踩踏出一条依迹可循的路径，虽然未必从此一路宽敞。

你更可以把它当成一本“心情日记”，偷窥一下一个导演——想象中应该是何等英明神武的一个人啊——的疲惫、无力、寂寞，甚至屈辱、颓丧。

至于我自己所看到的最重要的一部分，是魏导在《海角七号》的风光之后，那么义无反顾地把取之于电影的，再用之于电影。因着这样的决心，无论如何，他都对得起电影、对得起观众，更对得起自己。

最后，请容许我提醒一下魏导，或许你也会有对不起的人，某些时候、某些部分，我们经常对不起自己的家人，就如同许多导演、许多电影人一般。

推荐序 他的一生最大的梦想，就是电影！

【自序】

不变

离宣传期愈来愈近，就会离自己愈来愈远。趁自己还是自己的时候，整理出这些。

希望各位读者可以接受我原来的样子、原来的想法、原来的失败、原来的喜怒哀乐……

但是，终究不会变的是——这是一部值得的电影，这是一件美好的事！

007

自序 不变

【推荐序】他一生最大的梦想，就是电影！

◎吴念真

【自序】不变

【前言】一切都始于冲动

前制期 · 开始

2009.03.23 > 2009.10.27

吴宇森

选角

官方博客

钱制

首次勘景

彩虹

赛德克文化节

我没有变

片场

国际团队

谈判

换人

八八风灾

新马赫坡

分镜会议

日本美术会议

角色公布

开镜，开始

拍摄期¹ · 磨合

2009.10.28 > 2009.12.23

导演好

最初的磨合

为什么

永远赶不上好莱坞？

我要钱，你们要什么？

调整

冬至

拍摄期² · 崩溃

2009. 12. 26 > 2010. 04. 08

最想死的时候
初入马赫坡
火烧森林
坏人
当作另一部电影拍
终点呢？
雾社事件
马赫坡第一阶段，结束
因为没有钱

拍摄期³ · 冲刺

2010. 04. 09 > 2010. 09. 05

星光云集
三天
让大家知道我们在干嘛！
回来了，又失去了
人止关的意外
再见
五千万
熬过崩溃，重新开始
太阳
动线
追逐蝴蝶
倒数
倒数“三！”
倒数“二！”
倒数“一！”
这天
杀青酒，一辈子的价值

【后记】杀青之后，后制

【前言】

一切都始于冲动

电影就像自己的孩子，尤其在这片土地上，特别是在下定决心开拍时和男生播种的瞬间，都需要一股冲动。二〇〇八年十月十七日，夏威夷国际影展结束后，回到台湾的第一天：《海角七号》拿下了第三个奖座；票房正式突破四亿。

这趟回来，有一股冲动。有些影展会让人很舒服，夏威夷影展就是其一。没有紧密的行程，也没有特别的得奖压力，我和同行的工作人员买了当地的啤酒，轻松坐在海边聊着。

曾经说我像只被关起来的斗狗，全身充满力量却无处发泄；而今，我这只斗狗终于逮到机会突破牢笼。我竭尽所能向前奔跑，要把压抑十几年的能量一次爆发出来。

成功了！我让许多所谓的专家必须重新配副眼镜。接着有人

开始讨论电影为什么会热卖？魏德圣到底是谁？公司慢慢接到媒体的邀约采访，机关团体请我参加演讲座谈。接下来，一发不可收拾。

突然间，我有点措手不及。行程满档导致我必须使用手机里的行事历，并请公司宣传发简讯提醒，以免漏掉哪一个邀约。瞬间，我从银幕的后面跳到镜头的前面，还得配合摆出适合的拍照姿势。

“来，导演，摆出一个沉思的样子。”我试着去适应这样的角色。

夏威夷影展最后一天，我们得到“剧情类首奖”。我当然很高兴，但也浮现一些负面情绪。

我感觉灵魂和身体是分开的。灵魂待在家里无所事事，身体却像是被工厂的输送带运往各地工作，而且只需要做一件事情，讲话。不停地讲话，从早上睁开眼睛就要讲话，一直讲到晚上十一点回家睡觉，隔天继续。如果是讲不一样的话就算了，偏偏讲的是一样的内容，每天都一样。

这时的我，像个一戳就破的汽球。看起来很大，里面却空空的。

那感觉很虚，真的很虚。我心里想着，人生到底是在干嘛？期待成功吗？可是成功以后，难道这就是我要的结果？每天数钱，然后讲话，数钱、讲话、数钱、讲话、数钱、讲话……看到钱就要讲话。人生，怎么会这么无聊？赚了钱，就要讲话……

然而，人在空虚的时候，就会有很多莫名其妙的事情发生。

网络上开始出现许多难听的批评，甚至把我贬得一文不值。也有人把我捧上了天，说得多完美就有多完美；可是他们把电影讲得那么好，很多都不是我原来的想法，这时，我真不知应该高兴还是难过……

一开始，我会很在意观众的想法，常常三不五时看一下博客的留言，或是搜寻相关文章。但是如今，我愈来愈不在意，甚至会以第三者的角度看待这些批评，总觉得他们说得好好像跟我没有太大关系。“魏·德·圣”这三个字似乎也离我愈来愈远……

“不应该是这样的，不能让自己每天像是浮在半空中。我必须找些事情来做。”昨晚我下飞机，心里反复着这个念头。

今天早上八点进公司，只有我一个人。放好夏威夷影展的奖座后，我打开座位旁的抽屉，看见里面躺着一本本完成的剧本。

没错，我是拍片的人，我本来就应该属于这里。

我没有特别告诉什么人，我只是等着看谁会第一个进门。

“之后把早上的时间空下来，任何行程从中午后开始。采访、座谈的邀请都不要再接了，我要留时间给自己。要开始筹备了。”我对着第一个进来的工作人员说，接着就笑了。

“筹备《赛德克·巴莱》。”我坚定地说。

如果说，《海角七号》是一股需要证明的冲动，那么《赛德克·巴

莱》就是一股需要生存的冲动。

战士应该在战场上流血。猎人应该在猎场里追捕。

前制期

开始

我要来履行承诺。

我并没有因为《海角七号》的成功，
就忘了这件事。

当初说要做，
我就真的会做。

