

魏德聖

著

DIRECTOR · BALE

游文興

撰文整理

賽德克·巴萊

Seediq Bale

導演·巴萊

特有種魏德聖的
《賽德克·巴萊》手記

吳念真 感心推薦

這本手記，你可以把它當成一本「導覽」。如果你是一個對電影懷抱著單純、浪漫、美好，而且認為一切似乎都理所當然的人，你必將理解：夢可不是躺著就可以完成。

你也可以把它當成一部「工作日誌」、一部「教材」看。如果你是一個電影人，或許從中你可以得到許多經驗，避開許多風險，因為魏導已經用精力、時間和金錢，幫你踩踏出一條依跡可循的路徑，雖然未必從此一路寬敞。

你更可以把它當成一本「心情日記」，偷窺一下一個導演——想像中應該是何等英明神武的一個人啊——的疲憊、無力、寂寞，甚至屈辱、頹喪。

至於我自己所看到的最重要的一部分，是魏導在《海角七號》的風光之後，那麼義無反顧地把取之於電影的，再用之於電影。因著這樣的決心，無論如何，他都對得起電影、對得起觀眾，更對得起自己。

——導演·編劇·作家 吳念真

魏德聖 帶種告白

這是一部值得的電影，這是一件美好的事！

電影就像自己的孩子，尤其是在這片土地上。
特別是在下定決心開拍時和男生播種的瞬間，都需要一股衝動。

如果《海角七號》是一股需要證明的衝動，
那麼《賽德克·巴萊》就是一股需要生存的衝動。
戰士應該在戰場上流血。獵人應該在獵場裡追捕。

——魏德聖

TSRN 978-957-32-6821-5

00399

58215

遠流 NT\$399

導演・巴萊：特有種魏德聖的《賽德克・巴萊》手記 /
魏德聖著，游文興撰文整理 --初版。--臺北市：遠流，2011.08
面：公分。--（賽德克・巴萊系列3）
ISBN 978-957-32-6821-5（平裝）
I. 電影片
987.83 100013510

賽德克・巴萊

導演・巴萊

——特有種魏德聖的《賽德克・巴萊》手記

作者——魏德聖

撰文整理——游文興

圖片提供——果子電影有限公司

攝影——吳祈緯、黃一娟、翁稚晴

朱大衛、趙政銘

執行編輯——林孜勳

文字校訂——陳彥仲、陳懿文

美術設計——copy

企劃經理——金多誠

出版一部總監——王明雪

發行人——王榮文

出版發行——遠流出版事業股份有限公司 臺北市南昌路二段81號6樓

電話：(02) 2392-6899 傳真：(02) 2392-6658 郵撥：0189456-1

著作權顧問——盧雄淋律師

法律顧問——董安丹律師

2011年8月1日 初版一刷

2011年10月20日 初版六刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

定價——新台幣399元（缺頁或破損的書，請寄回更換）

有著作權・侵害必究 Printed in Taiwan

ISBN 978-957-32-6821-5

遠流博識網 <http://www.ylib.com> E-mail: ylib@ylib.com

【賽德克・巴萊】系列書籍官網 <http://www.ylib.com/hotsale/seedigbale>

【賽德克・巴萊】電影官方blog <http://www.wretch.cc/blog/seedig1930>

【賽德克・巴萊】電影官方Facebook <http://www.facebook.com/seedigbale.themovie>

賽德克·巴萊
Seediq Bale

魏德聖

著

DIRECTOR · BALE

導演巴萊

特有種魏德聖的

《賽德克·巴萊》手記

游文興

撰文整理

【推薦序】

他一生最大的夢想， 就是電影！

吳念真（導演・編劇・作家）

《賽德克·巴萊》殺青了，而這本手記也畫下最後一個句點。是誰說過的，電影一旦進了戲院就不再屬於導演了；它屬於觀眾，屬於影史的一部分。但這本書無論如何都必將屬於導演自己，是一段生命歷程、一個記憶，在心裡，無法磨滅。

電影，在臺灣絕對不是一個如同它的外在那般浪漫多采的行業，相反的，它是一個充滿挫折、困頓和折磨的工作。

記得十幾年前某個國際影展上，一個第三世界國家的導演得了獎。他在台上說：「電影工作其實還不錯，讓我有理由跟朋友借錢當旅費出國參展，也讓我有機會穿上和好萊塢巨星們一樣的燕尾服，雖然有點不合身，而且租金還沒付清……」

記得當時在台下的我拚命鼓掌，一邊大笑，一邊卻忍不住熱淚盈眶。因為旁人聽來或許輕鬆幽默的話語中，我卻聽到了其中淡淡的辛酸和無奈，一如臺灣許多導演的困境和心情。

臺灣的電影導演絕對不只是一個導演而已，找題材、找資金、找場景、找演員；應付老闆、應付媒體、應付經紀人，搞不好連海報設計、廣告文案，甚至預告片都需要自己披掛上陣。

不知道有多少臺灣導演都講過類似的一句話：在臺灣，導演真正用在拍片的時間，是整部電影完成的過程裡最少的一部分。

如果你不清楚這些導演的意思，魏導正好可以當見證，說給你聽，而且絕對有說服力。因為《賽德克·巴萊》花了創紀錄的成本、陳設了創紀錄的場景……而且請務必記住，從一個意念開始到完成，這位導演足足花了十幾年。

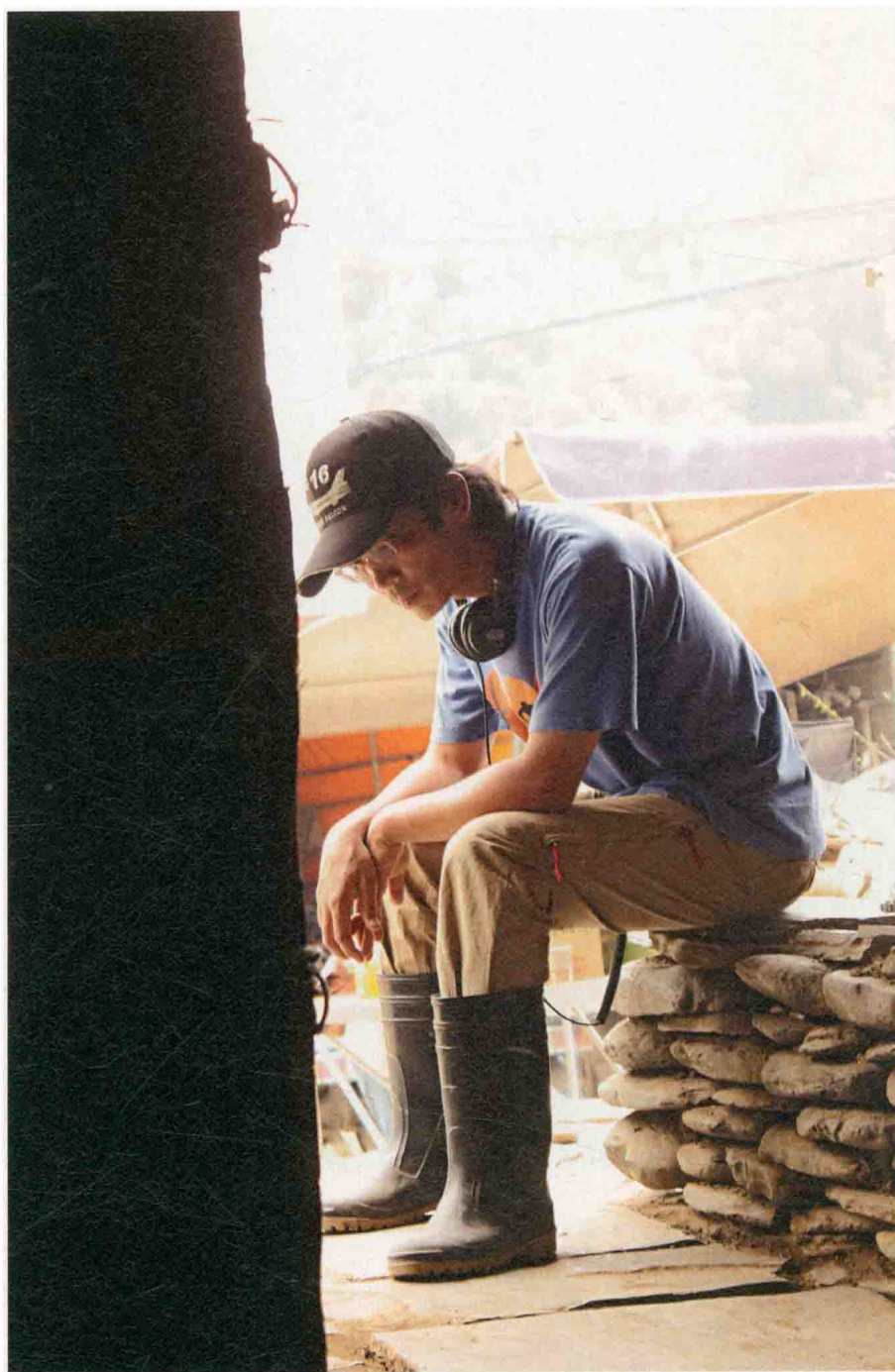
這本手記，你可以把它當成一本「導覽」。如果你是一個對電影懷抱著單純、浪漫、美好，而且認為一切似乎都理所當然的人，你必將理解：夢可不是躺著就可以完成。

你也可以把它當成一部「工作日誌」、一部「教材」看。如果你是一個電影人，或許從中你可以得到許多經驗，避開許多風險，因為魏導已經用精力、時間和金錢，幫你踩踏出一條依跡可循的路徑，雖然未必從此一路寬敞。

你更可以把它當成一本「心情日記」，偷窺一下一個導演——想像中應該是何等英明神武的一個人啊——的疲憊、無力、寂寞，甚至屈辱、頹喪。

至於我自己所看到的最重要的一部分，是魏導在《海角七號》的風光之後，那麼義無反顧地把取之於電影的，再用之於電影。因著這樣的決心，無論如何，他都對得起電影、對得起觀眾，更對得起自己。

最後，請容許我提醒一下魏導，或許你也會有對不起的人，某些時候、某些部分，我們經常對不起自己的家人，就如同許多導演、許多電影人一般。

【自序】

不變。

離宣傳期愈來愈近，就會離自己愈來愈遠。趁自己還是自己的時候，整理出這些。

希望各位讀者可以接受我原來的樣子、原來的想法、原來的失敗、原來的喜怒哀樂……

但是，終究不會變的是——這是一部值得的電影，這是一件美好的事！

contents 目次

002 【推薦序】他一生最大的夢想，就是電影

◎吳念真

006 【自序】不變

010 【前言】一切都始於衝動

前製期・開始

2009.03.23 > 2009.10.27

- 016 吳宇森
- 021 選角
- 024 官方部落格
- 028 錢製
- 031 首次勘景
- 034 彩虹
- 038 賽德克文化祭
- 044 國防部
- 047 片場
- 051 國際團隊
- 056 談判
- 060 換人
- 065 八八風災
- 069 新馬赫坡
- 072 分鏡會議
- 079 日本美術會議
- 085 角色公布
- 090 開鏡・開始

拍攝期¹・磨合

2009.10.28 > 2009.12.23

- 098 導演好
- 104 最初的磨合
- 109 為什麼
- 115 永遠趕不上好萊塢？
- 118 我要錢，你們要什麼？
- 124 調整
- 129 冬至

拍攝期²・崩潰

2009.12.26 > 2010.04.08

最想死的時候	130
初入馬赫坡	137
火燒森林	141
壞人	144
當作另一部電影拍	150
終點呢？	159
霧社事件	167
馬赫坡第一階段・結束	177
因為沒有錢	183

拍攝期³・衝刺

2010.04.09 > 2010.09.05

星光雲集	192
三天	198
讓大家知道我們在幹嘛！	205
回來了，又失去了	215
人止關的意外	219
再見	229
五千萬	234
熬過崩潰，重新開始	237
太陽	246
動線	255
追逐蝴蝶	261
倒數	267
倒數「三！」	268
倒數「二！」	269
倒數「一！」	271
這天	273
殺青酒，一輩子的價值	276

【後記】殺青之後，後製	282
-------------	-----

一切都始於衝動。

電影就像自己的孩子，尤其在這片土地上，特別是在下定決心開拍時和男生播種的瞬間，都需要一股衝動。二〇〇八年十月十七日，夏威夷國際影展結束後，回到臺灣的第一天；《海角七號》拿下了第三個獎座；票房正式突破四億。

這趟回來，有一股衝動。有些影展會讓人很舒服，夏威夷影展就是其一。沒有緊密的行程，也沒有特別的得獎壓力，我和同行的工作人員買了當地的啤酒，輕鬆坐在海邊聊著。

曾經說我像隻被關起來的鬥狗，全身充滿力量卻無處發洩；而今，我這隻鬥狗終於逮到機會突破牢籠。我竭盡所能向前奔跑，要把壓抑十幾年的能量一次爆發出來。

成功了！我讓許多所謂的專家必須重新配副眼鏡。接著有人開始討論電影為什麼會熱賣？魏德聖到底是誰？公司慢慢接到媒體的邀約採訪，機關團體請我參加演講座談。接下來，一發不可收拾。

突然間，我有點措手不及。行程滿檔導致我必須使用手機裡的行事曆，並請公司宣傳發簡訊提醒，以免漏掉哪一個邀約。瞬間，我從銀幕的後面跳到鏡頭的前面，還得配合擺出適合的拍照姿勢。

「來，導演，擺出一個沉思的樣子。」我試著去適應這樣的角色。

夏威夷影展最後一天，我們得到「劇情類首獎」。我當然很高興，但也浮現一些負面情緒。

我感覺靈魂和身體是分開的。靈魂待在家裡無所事事，身體卻像是被工廠的輸送帶運往各地工作，而且只需要做一件事情，講話。不停地講話，從早上睜開眼睛就要講話，一直講到晚上十一點回家睡覺，隔天繼續。如果是講不一樣的話就算了，偏偏講的是一樣的內容，每天都一樣。

這時的我，像個一戳就破的汽球。看起來很大，裡面卻空空的。

那感覺很虛，真的很虛。我心裡想著，人生到底是在幹嘛？期待成功嗎？可是成功以後，難道這就是我要的結果？每天數錢，然後講話，數錢、講話、數錢、講話、數錢、講話……看

到錢就要講話。人生，怎麼會這麼無聊？賺了錢，就要講話……

然而，人在空虛的時候，就會有很多莫名其妙的事情發生。

網路上開始出現許多難聽的批評，甚至把我貶得一文不值。也有人把我捧上了天，說得多完美就有多完美；可是他們把電影講得那麼好，很多都不是我原來的想法，這時，我真不知應該高興還是難過……

一開始，我會很在意觀眾的想法，常常三不五時看一下部落格的留言，或是搜尋相關文章。但是如今，我愈來愈不在意，甚至會以第三者的角度看待這些批評，總覺得他們說得好像跟我沒有太大關係。「魏·德·聖」這三個字似乎也離我愈來愈遠……

「不應該是這樣的，不能讓自己每天像是浮在半空中。我必須找些事情來做。」昨晚我下飛機，心裡反覆著這個念頭。

今天早上八點進公司，只有我一個人。放好夏威夷影展的獎座後，我打開座位旁的抽屜，看見裡面躺著一本本完成的劇本。

沒錯，我是拍片的人，我本來就應該屬於這裡。

我沒有特別告訴什麼人，我只是等著看誰會第一個進門。

「之後把早上的時間空下來，任何行程從中午後開始。採訪、座談的邀請都不要再接了，我要留時間給自己。要開始籌備了。」我對著第一個進來的工作人員說，接著就笑了。

「籌備《賽德克·巴萊》。」我堅定地說。

如果說，《海角七號》是一股需要證明的衝動，那麼《賽德克·巴萊》就是一股需要生存的衝動。

戰士應該在戰場上流血。獵人應該在獵場裡追捕。

