

聲色 盒子

音效大師杜篤之的電影路

聲音，到底是實體，還是想像與回憶？

榮獲七座金馬獎最佳錄音獎、

第五十四屆坎城影展高等技術大獎、

國家文藝獎、法國南特影展舉辦杜篤之個人回顧展……

他是台灣電影史上獨一無二的名字——杜篤之。

張靚蓓 著

二〇〇三年，《不散》開拍，我去跟片。就在與杜篤之聊天之際，開啟我想寫他的念頭。至今畫面依舊清晰，我們一夥人坐在戲院樓梯口聊天，當杜篤之談起日本導演遍尋音效不果，最後在他這裡找到「台灣農村小橋流水、雞鳴狗吠」的聲效時，突然有個念頭閃進我的腦海——「哎，台灣的聲音」！「如果我從另一個角度去看台灣電影，尤其是台灣新電影的發展軌跡，會是什麼？」

——張靚蓓

本書詳述音效大師杜篤之數十年來的電影歷程，包括早期中影時期的工作經驗，其後多次與楊德昌、王家衛、侯孝賢、蔡明亮等國際知名大導合作，再與二十一世紀台灣電影新世代導演如魏德聖等人的相互激盪。由土法煉鋼而終至與世界接軌，經由錄音技術的演進，見證電影大師們的一代風範。

好的電影令人永難忘懷，走過三十多年的電影路，杜篤之就是一部台灣新電影的活歷史。

N 978-986-213-145-9

(987.44)

898621131459

00350

大塊
LOCUS
文化

082

NT \$ 350

《英烈千秋》（1974）的槍砲音效製作，照片杜篤之提供。

《我這樣過一生》（1985）於日本橫濱遊行收音，後來音效用於《聽說》（2009），照片杜篤之提供。

早期於中影錄音室，照片杜篤之提供。

早期現場收音，照片杜篤之提供。

《牯嶺街少年殺人事件》（1991）拍攝現場，應導演楊德昌要求穿上空軍制服拍照，照片杜篤之提供。

《少年吔，安啦》（1992）拍攝現場，照片杜篤之提供。

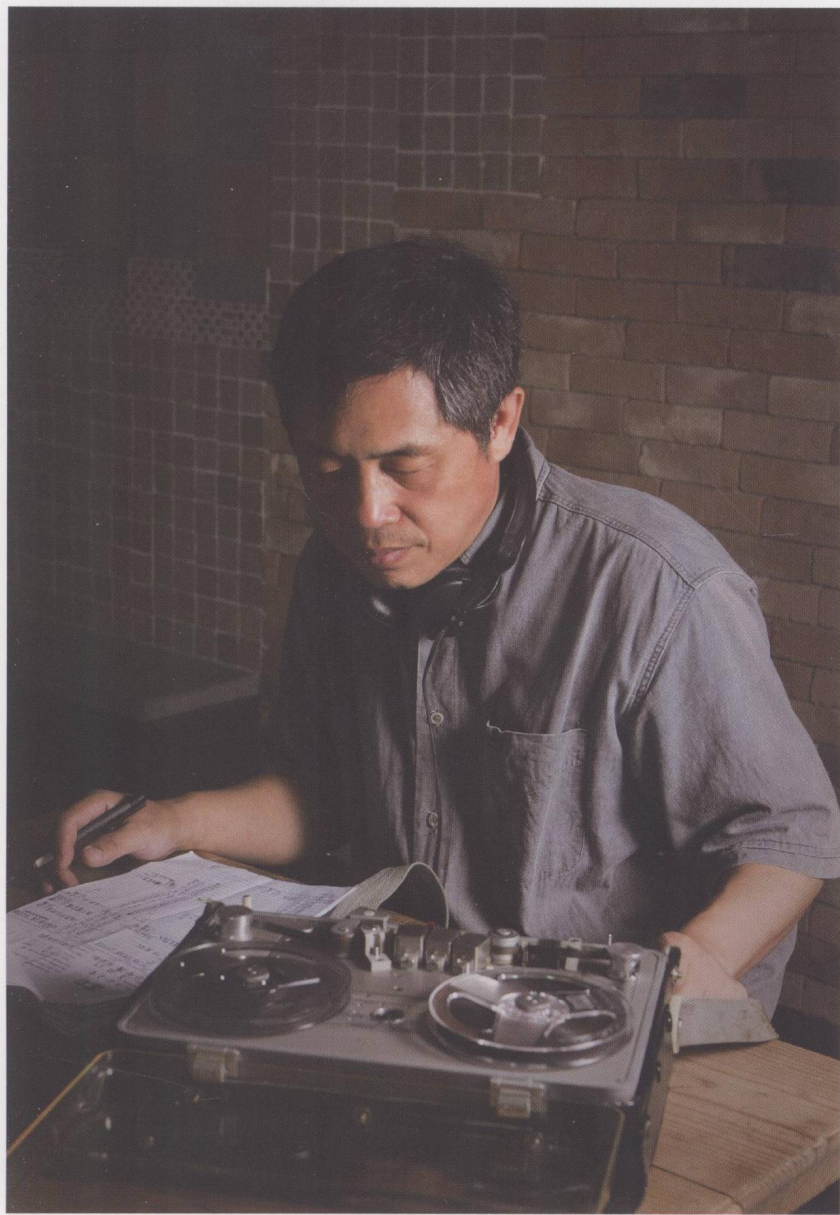
《好男好女》（1995）拍攝現場，照片杜篤之提供。

《好男好女》（1995）拍攝現場，照片杜篤之提供。

《2046》（2004）於泰國錄音室，照片杜篤之提供。

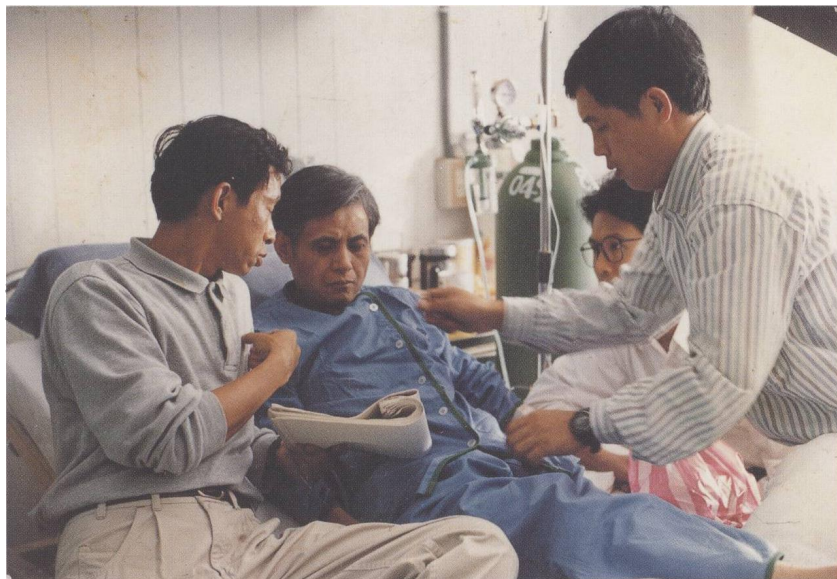
於「聲色盒子」工作室整理資料，劉振祥攝影。

《麻將》（1996）拍攝現場，照片杜篤之提供。

張艾嘉《忙與盲》專輯（1999）音樂及音效設計，照片杜篤之提供。

上：《多桑》（1994）拍攝現場，
照片杜篤之提供。

下：《國道封閉》（1997）拍攝
現場，照片杜篤之提供。

mark

這個系列標記的是一些人、一些事件與活動。

mark 82 聲色盒子

作者：張靚蓓

校對：謝惠鈴

責任編輯：繆沛倫 美術編輯：何萍萍

法律顧問：全理法律事務所董安丹律師

出版者：大塊文化出版股份有限公司

台北市105南京東路四段25號11樓

www.locuspublishing.com

讀者服務專線：0800-006689

TEL：(02) 87123898 FAX：(02) 87123897

郵撥帳號：18955675 戶名：大塊文化出版股份有限公司

版權所有 翻印必究

總經銷：大和書報圖書股份有限公司

地址：台北縣新莊市五工五路2號

TEL：(02) 89902588 (代表號) FAX：(02) 22901658

初版一刷：2009年12月

ISBN：978-986-213-145-9

定價：新台幣 350元

Printed in Taiwan

國家圖書館出版品預行編目資料

聲色盒子 / 張靚蓓著。

-- 臺北市：大塊文化，2009.12

面：公分.-- (Mark：82)

SBN 978-986-213-145-9(平裝)

1. 杜鵑之 2. 電影音樂 3. 配樂 4. 臺灣傳記

987.44

98017746

合聲 子色

張靚蓓◎著

目錄

推薦序	楊德昌	14
推薦序	侯孝賢	16
自序		17
第一章	玩出一片天	23
第二章	助理時期	43
第三章	楊德昌與杜篤之	75
第四章	王家衛與杜篤之	149
第五章	侯孝賢與杜篤之	189

第六章 杜篤之與二十一世紀台灣電影新世代

277

第七章 二〇〇四這一年

325

第八章 *What a Life*

381

附錄 1 參考書目及非書資料

429

附錄 2 電影片名一覽表

431

附錄 3 聲色盒子年表

440

推薦序 楊德昌

提起「台灣新電影」，當時港台大陸電影界一片新氣象，走到那裡都會碰到志同道合的人。

其實回頭看來，我覺得這個因是很早就種下了，那個時候就會開花結果。我覺得我們這一代是比較幸運的，我們剛好趕上那個時代。這個局面不是哪個人，而是一群人造成的，這是一個歷史發展的必然。我們經歷了很多，當然有很多扣分的事情，但是也有更加分的事情。那個時代是有一些狀態的，我們很幸運在這種環境下長大。

這個不是台灣，哪個才是台灣？

就因為現在還那麼近，歷史還太短，很多人可能不覺得很重要。我覺得那一段時間的那些經驗，是非常有價值的。要對那個時代做一個很仔細的了解與分析之後，我相信新電影的經驗是一個很清楚、很有價值的經驗模式，這個model，是台灣環境可以參考的，對各行各業來講，都是個參考。

二十多年下來，台灣新電影在世界影壇已經成爲一流品牌，雖少但精，象徵著某種品質保證品味選擇。台灣電影之所以具有一流品質、成爲一流品牌，是因為有這個心，

有這個興趣，愛這個東西，想要做好它；你一定會碰到問題，但會解決；好好去做，其他的其實都不是問題，都會過去的。杜篤之就是最佳例證，他已經建立起他的品牌，你說台灣電影工業不景氣，可是他卻忙得不可開交。

對杜哥，我相信我們在互相交友或工作的狀態上，都給了對方非常多的信心，我們有把握可以做得更好，這是非常重要的，非常幸運的，我們在那種狀態裡面。

（作者說明：2004、2005年間我採訪了楊德昌導演。當時我便詢問楊導，這篇訪問稿是否日後可讓我使用於書中作為推薦序，楊導當場同意。）