

【翰林驚聲】金馬導演蘇哲賢：追求讓每一鏡頭鏗鏘有力

翰林驚聲

主辦單位：大傳系

時間：11月20日上午10時

地點：傳播館0303

主講者：第47屆金馬獎最佳紀錄片導演蘇哲賢

講題：紀錄真實的電影語法

拍攝一部紀錄片，最重要的部分是，必須面對拍攝的人、事、物有強烈的感覺。我會有一種想要去了解、想要去找到事物真實面貌的心境，那種感覺有時候是不請自來的。看看周遭的人、事、物，或是找一個抽象問題並解決它，都是找題材的好開始。當你對這件事有一定同理心，凝視它便想到自身層面時，代表這個題目真正地適合你。

攝影首先著重內容，接著看你的需求，最後看怎麼樣才能表現出自己想表達的，這是一連串同時進行的過程。就以2010年獲得金馬獎最佳紀錄片與最佳剪輯提名的電影《街舞狂潮》來說，身為臺灣街舞先驅的阿倫，從90年代初期成立臺灣第一個嘻哈舞團「The Party」。舞團解散後，他獨自前往大阪、紐約、歐洲、巴西等地，探索不同街舞靈魂，影片記錄阿倫帶領年輕團員，前往巴黎參加世界大賽的經過。這是臺灣第一部真正記錄街舞文化的紀錄片，呈現當下世代對於夢想的執著與實踐。

在拍攝過程中，許多角度和鏡頭，無法使用腳架來運鏡，但利用穩定器，卻又少了種凝視的深度。而我特別喜歡真實視角下的感覺，細膩刻劃人事物的脈絡，讓人身歷其境。

紀錄片最重要的部分，除了導演的思想外，就是攝影機所呈現出來的「攝影眼」。這些是無法用特效或美術去彌補的。談到鏡頭的分配，可能許多人會想全都錄，或是無孔不入的紀錄來呈現，但可能因持續移動拍攝，造成凝視深度的刻畫不足。這是以往在幫其他導演審視鏡頭時，最常遇到的可惜之處。

我自己拍片追求的是，在場域中找到最固定的位置，將鏡頭有條理的分鏡好，讓每一個鏡頭都鏗鏘有力。

拍攝紀錄片是個快速熟練各式技術的方式。例如，在訪談過程中，依照訪談對象、何時置入精準拿捏，此時手持式麥克風、隱藏式麥克風一併到位，再利用AI語音將兩個音軌同步，想盡辦法讓訪談者的聲音完整被錄下呈現。

再者，若是錯過了鏡頭或對鏡頭不滿意，真的需要重拍的情況，基於拍攝倫理，我只會再次捕捉受攝者日常重複性高的生活樣貌。就如同《街舞狂潮》中，除了現場跳舞外，我就特別建立了一個角色，進行SOLO表演之再現。把每一個鏡頭裡情感表達深度，及表演的強度刻劃細緻，才能打造更厚實的觀看紀錄。

現今已進入電影工業化，在這個大量與人交流溝通的產業中，除了吸取電影界前人智慧，讓技術及經驗脈脈相承外，也能透過獨立製片的方式，在成長至獨當一面的過程中持續創作、精進自己，方能夠在電影工業體系、電影創作中佔有一席之地。（文／陳昀）

2023/11/26

大傳系邀請金馬獎導演蘇哲賢，主講「紀錄真實的電影語法」。（攝影／林芸丞）

大傳系邀請金馬獎導演蘇哲賢，主講「紀錄真實的電影語法」。（攝影／林芸丞）

