

穿越時空的攝影手

KANO

FEATURE 人物特寫

劇照師吳祈緯專訪

還記得電影中的他們始終堅持著一種信念，名字叫做永不放棄。離開戲院後，透過一張張在眼前輪播的劇照，當初使眼眶泛江的感動也再次湧上心頭，而那些照片的攝影手，正是接受本期人物特寫單元專訪的 KANO 劇照師－吳祈緯。

採訪／撰文：黃曉淇
作品提供：吳祈緯

吳祈緯（小5）

- 電影劇照作品：KANO（天下嘉農）／鐵獅玉玲瓏／賽德克巴萊／球來就打／Miss Kicki（霓虹心）／海角七號
- 微電影作品：新家人關係 劇照師 ● 舞台劇作品：臺式「婦女的祈禱」劇照師
- 其他作品：前進原鄉－大慶（旅遊寫真書）／本色·巴萊（賽德克巴萊演員時裝寫真集）／電影·巴萊（賽德克巴萊電影寫真書）／海角七號和他們的故事（紀念珍藏版）／大城市小人物（人文紀錄書籍）／羊皮上的寶藏圖（瑞芳尋影秘笈）

個人網站 | www.five-image.com

電影 | KANO

電影 | KANO

電影 | KANO

電影 | KANO

電影 | KANO

這一步，走了10年

一部讓觀眾打從心底感動的電影，通常在事後還會想透過劇照重溫當時的美麗時光，那是一種回味，也是讓心靈再次獲得洗滌的機會。KANO，無疑是2014上半年最具人氣和話題性的國片之一，多少人被劇中小人物的奮戰精神所感動，又多少人在看完電影後藉由劇照再次讓思緒穿越時空，來到1931年的嘉義和那群由漢人、蕃人、日本人組成的雞尾酒球隊一起流汗、流淚，一起享受又大又甜的木瓜果實。他是吳祈緯，KANO全片劇照皆出自他的手，和劇組共同生活了5個月，拍攝上萬張照片，最後整理出來的便是一張張我們所看到的劇照。聊到當初之所以會從事劇照師工作的緣由，他笑說其實這是個挺有趣的故事。早在學生時期就已經開始接觸單眼相機（那時只有底片機）的吳祈緯，退伍後原本想找平面攝影助理的工作從頭開始學習，但在朋友的介紹下去應徵ENG攝影助理而進入電視

圈，沒想到一待就是10年。後來因厭倦了圈內生活，加上始終對平面攝影念念不忘，因此就在拍完最後一部大愛電視台的紀錄片後，便下定決心放下現職以回歸最愛的平面攝影，「歷經了10年，繞了一大圈，終於回到一開始最想從事的工作。」吳祈緯回憶道。然而在擔任ENG攝影師期間，他的太太剛好任職於南方電影，因工作關係和魏德聖導演認識，加上部份同事陸陸續續轉戰電影圈，因此「吳祈緯」這三個字也逐漸出現在這個圈子之中，可說算是為日後電影劇照師工作留下伏筆。

雖然回歸到平面攝影，但並不是一開始就馬上投入劇照師的工作，而是從網拍、活動記錄、勘景照……等案子開始接起，同時也是在這個時候接觸婚禮攝影的領域。「要做平面，就要開始設法接案，否則就會餓肚子。」吳祈緯笑著說。所以那段時間他接了大量的平面攝影Case，不僅是為養家

糊口，同時無形間也為之後的劇照工作打下良好基礎。而大約就在轉到平面後的一年，一部改變他攝影生涯的電影—海角七號開拍了！因為海角七號，吳祈緯第一次與魏德聖導演合作，也是第一次擔任長片電影的劇照師。「不過其實海角七號一開始找我並不是要拍劇照，而是要側拍。」他接著說：「所謂側拍就是用錄影的方式記錄工作畫面，以製作電影的花絮短片，畢竟之前在電視圈待很久了，劇組工作人員都知道我是ENG攝影師，故找我去幫忙側拍，但那時候的我已經離開電視圈，手上並沒有任何錄影相關器材，只有平面攝影的工具。」所以吳祈緯反而向劇組毛遂自薦要拍攝劇照，但卻被一口回絕，正覺得失望之餘，沒想到過幾天又接到劇組的來電：「那麼就來拍劇照吧！」一聽到這句話，他除了感到好運來得太突然之外，也再三向劇組確認：「確定嗎？我沒拍過劇照，真的要找我拍嗎？」吳祈緯用手比著講電話的姿勢笑道。

電影 | KANO

電影 | 海角七號

電影 | 海角七號

電影 | 海角七號

電影 | 海角七號

電影 | 海角七號

從電視，到電影

自 2007 年 10 月開始拍攝海角七號至今，吳祈緯共拍了六部長片加一部微電影，問及相較之下和之前拍電視劇有何不同？他認為，在電視圈的那段時間對後來從事劇照師工作其實有一定的幫助。「從電視 ENG 攝影師轉換到電影圈拍劇照，兩者的規模和資金不一樣是確定的，但工作內容和型態其實大同小異，對我而言只是換個角色的差別而已。」吳祈緯更進一步解釋，以前拍電視劇時是和導演（演）共同決定畫面的視角和取捨，而拍劇照則是退到導演和攝影師後面看他們拍（電影），然後再找機會用手中相機捕捉那一瞬間。所以剛開始轉戰到電影圈當劇照師，或許經驗上較為不足，但面對的工作環境並沒有太大不同，因此對他來說只需儘快熟悉新的工作內容，不必像轉換到另一個完全陌生的跑道一樣，得重頭重新適應，某種程度上也算是幫助他對劇照師工作能快速上手的主要原因。

而關於劇照，吳祈緯有一套自己的作業流程，「通常拍完後，我這邊會先篩選出可用的照片，接著進行後製再交給劇組讓他們挑選。一般來說，導演會先從中挑出要製作海報的照片，然後其餘再轉給行銷組進行宣傳。」雖說大部份都是依這種流程在走，但還是會遇到例外的狀況，「像拍攝賽德克巴萊就是其中一例，因為畢竟是時代戲，劇照中會有大量穿幫的部份，我沒有辦法把 10 個月拍到的照片全部處理好再交出去，所以刻意反向操作，先全部交給公司挑選，等挑出確定會用到的照片後再回到我這邊進行後期處理。」問他是否有遇到劇組選出的照片和自己喜歡的有所出入？這時又該如何解決？他說：「這方面絕對是無可避免的，因為每個人看照片的角度不同，劇組一定是用行銷的角度去挑照片，例如海角七號中的茂伯，誰會想到他後來爆紅，但當初在拍劇照時，因為角色定位因素，他的照片本來就不如主角這麼多。其實一開始在閱讀劇本時，心裡就會根

電影 | 賽德克巴萊

電影 | 賽德克巴萊

據劇情自動分配拍攝比例，之後在過程中則視現場情況再進行微調，所以這個部份我認為自己的心態要調整，自然不會是太大問題。」

尋找生存之道

對這份已接觸七年的工作，他自己是如何看待這個角色的呢？「劇照師，就是要在攝影組、收音組和燈光組之間穿梭，尋找自己的立足之地。」簡單一句話精準且俐落表達他對這角色的看法。吳祈緯認為，劇照師在電影劇組的編制內應該算是行銷組，因為凡舉電影海報、劇照……等和行銷宣傳相關的照片，都是屬於劇照師的工作範圍，也因為這樣，所以在拍片現場劇照師都有著不干擾電影拍攝進度的最高原則，盡量使自己變成隱形人物，靜靜地在一旁觀察所有發生的事件，然後用手中相機適時將之記錄下

來。因為對每分每秒都在燒錢的劇組來說，不可能為了劇照師要拍攝幾個畫面而暫時停工，「你絕對無法想像拍部電影錢從口袋裡飛走的速度是有多麼可怕，畢竟導演是找你來為電影行銷宣傳，並不是讓你來花錢的。」除非現場情況真的不允許劇照師在旁拍攝（像是室內空間太小，或是遇到必須清場的戲……等等），才會跟導演組商量待這個 CUT 拍完後，請演員留在現場並維持戲中情緒後再補拍劇照。

至於拍攝前的準備工作，吳祈緯表示閱讀劇本是必須的，然後會隨著劇本文字在腦中產生初步畫面。若有機會，他會找製片聊天，先大致了解拍片方向或是場地等細節，同時也會和行銷組的同仁開會，確認他們需要哪些畫面來作宣傳，當然不可能在拍片前就

電影 | 霓虹心

電影 | 霓虹心

電影 | 球來就打

電影 | 球來就打

電影 | 鐵獅玉玲瓏

能百分之百確定所有事情，但至少事前功課準備越充足，對於將劇照拍好這件事來說絕對是有正面的幫助。除此之外，每場戲開拍前，他也會待在片場聽導演講戲和觀察演員的走位，藉此判斷待會這場戲要不要留下來拍？或者是要怎麼拍？「不只劇照師，像攝影師在聽完導演講戲之後也會思考待會要運鏡的角度和拍攝位置，有時為了避免和攝影師卡在一塊，我就要另尋拍攝位置，所以會看到有些劇照和電影畫面是不同的角度。」他接著說：「片場裡，劇照師最重要就是要找到自己的生存之道。」

劇照的額外價值

在台灣，通常拍部電影的時間是如此之長，他又是怎麼安排自己的工作時間？「劇照師的工作其實挺自由的，像我合作過的魏德聖和馬志翔導演，他們給的空間非常大，我可以自行決定這場戲拍或不拍，但導演當然希望我人還是要在現場，因為隨時可能都有新的狀況發生而需要戲照師去捕捉。」不過吳祈緯也坦言，通常拍電影一天下來都是10幾個小時，但劇照師的工作並不是只有待在片場拍劇照而已，後續包括挑片、整理和後製也都得花費大量時間，所以如何自己拿捏情況並妥善分配時間，也是劇照師工作的一門重要學問。他舉例，從海角七號開始，到賽德克巴萊和今年上映的KANO，都是採隨片宣傳的行銷手法，那是一種在拍片前就開始執

行的工作，一直持續到電影上映後的宣傳期，這段時間行銷組會不定時在官方部落格或粉絲專頁放上劇照與影迷互動，而這些照片都得仰賴劇照師拍攝與後製，再交給行銷組的工作人員，「若你從頭到尾都乖乖待在片場，那麼這些照片就都沒有辦法處理。」他認真說道。

翻開吳祈緯的劇照師經歷，會發現近幾年熱門的國片幾乎都有他參與在其中，除了前述的三部電影外，還包括球來就打、鐵獅玉玲瓏……等片，且每部電影所敘述的主軸和故事類型都大不相同，好奇他是用什麼方式來思考劇照畫面的捕捉？關於這點他表示，就當作看一部戲的心態去面對就可以了。「雖然每部戲的類型都不一樣，但場景都有專人設定好，氛圍也自然都會存在。」吳祈緯認為，劇照之所以稱為劇照，最重要就是要精準抓住戲裡的氛圍，讓觀眾無論是事前透過它為感知鋪路，或事後再次回味，都能從一張張的光影定格中得知／重溫故事輪廓，而這也是除了行銷之外，劇照的另一個存在價值。

接與不接之間

雖然拍過多部賣座電影，但看似風光背後，其實也歷經了不少艱苦的日子。拍海角七號時的國片市場正處於非常低迷狀態，他不只一次親眼目睹魏導演拍戲邊借錢，工作人員拿不到薪水也是常有的事，不過對他而言，要不要接拍一部電影，很多時候「錢」不單只是唯一的考量點。例如當初魏導來找他為賽德克巴萊拍攝劇照，那時候的吳祈緯已經成家且有了小孩，所以一直在接或不接之間舉棋不定，中間也和太太商量的無數次，而最後之所以點頭，除了該片是難得的一部史詩大片外，電影本身的故事夠吸引他也是主要原因，「之前看過5分鐘的樣片後我深受感動。」他認為片子本身夠好有深度，不支持相挺似乎說不過去。除此之外，現實面也是他納入考慮的重要因素，像有些戲的拍攝地點不在台灣，而且時間也不

算短……等，這對已經有家室的他來說，都是得面對的問題。

問及從事劇照師工作以來，有沒有難忘的經歷可以分享？他笑說其實太多了，一時之間講也講不完，不過倒是有一件事讓他至今仍印象非常深刻。

「在拍賽德克巴萊時，很多工作人員包括我都得到恙蟲病（又稱叢林斑疹傷寒），它是一種法定傳染疾病，必須要通報衛生署。」其症狀是會一直反覆發燒，導致非常不舒服。「那時整個劇組都在南庄拍攝，回到新竹市區後大家都跑去看醫生，但不管去小診所或是去署立醫院，都沒診斷出病因。後來我到台北長庚找一位老醫生看診，他一看就覺得這病非比尋常，建議到我林口長庚掛一個教學門診。那位門診醫師在替我看診後就告訴在場的實習醫生們說，這應該是恙蟲病。」而令吳祈緯尷尬的是，醫生必須在他身上找出被恙蟲咬的傷口，也就是「焦痂」以確認病因，所以幾乎要脫光衣物受檢，但沒想到抬頭一看，當天的實習生醫生全部都是女醫師，讓他差點沒當場昏倒。

劇照師之外

除了拍劇照，婚禮攝影師是吳祈緯的另一個主要身份，每部電影之間的空檔就是他接案的時候。他表示，婚禮記錄能帶給他快樂，因為可以不斷見證並記錄幸福，他很享受拍攝當下的喜悅和氛圍，所以這些年來一直都在這兩種身份之間轉換著。雖然同樣都是透過觀察再進行抓拍，但對他而言這兩者還是有不一樣的地方，「因為在婚禮現場一直都有事件在發生，它是短暫而緊促的，只能不斷透過觀察來決定按快門的時機；而拍劇照正好相反，那是非常漫長的時間，且當中最常做的事情就是等待，所以不能讓自己一直處在緊繃的情緒下，否則沒幾天就會陣亡了。」不過他認為無論拍攝題材是什麼，精準抓住當下氛圍絕對是最重要的事，至於如何提升自我實力及美學涵養，多看多拍才是不二法門。「平常有空時可以多看看別人的作品，不必侷限題材和類型，因為參考也是一種學習。」

最後問及在工作之餘的最大休閒樂趣是什麼？他笑謎謎的說：「當小孩的攝影師囉！」看著他提供的一張張家庭記錄照片，終究會明白，原來所有努力的背後，都源自於這座幸福堡壘的無限支持。

