

黃琇怡 紀錄客家 也紀錄自己

2014-03-29 柯惠文

8+1

走過貼滿電影文宣、海報的樓梯口，迎面而來的是一個寧靜、簡約，且隱身在台南成功大學對面的咖啡廳masa loft，伴隨著咖啡機運轉聲傳出陣陣咖啡香，一位穿著時髦、頂著一頭俏短髮的女士走了進來，她是黃琇怡。

黃琇怡是一位紀錄片的導演，她的作品《春天的對話》曾獲得香港華語紀錄片節短片組第三名，最近期的作品《戒指》也入圍了二〇一〇年台北電影節台北電影獎，除了紀錄片作品之外，她在二〇〇七年的劇情片作品《夕照之町》也拿下了南台灣青年影像創作聯展的劇情片首獎。

最想拍...故鄉的土地與農業

黃琇怡在高中時期其實想讀的是新聞系，進入靜宜大學外文系就讀，讓黃琇怡學到很多戲劇和電影的知識，那時的她為了要順利通過考試會用盡全力去準備和鑽研，黃琇怡表示：「現在回過頭去看，這些東西其實就變成我的養分，那些就是我和別人不同的地方。」黃琇怡在靜宜大學遇見了一群很不錯的同學和老師，除此之外，她自己也會主動去選修有關新聞、廣播、電影製作的課，並把這些技巧運用到外文系的課程，例如在念詩時，她就會試圖去用一個影像化的方式去想像把詩拍成一個作品，分鐘呈現。

在大學畢業之後，黃琇怡如願考上台南藝術大學音像紀錄所。研究所時期對她的導演生涯來說是一個真正的開始，因為每學期都需要交出一部作品，讓她開始思考要拍哪種影片，多方地去尋找生活中的題材，接著開始付諸行動。起初黃琇怡是想往劇情片方面去發展，但她認為用影像說故事有很多種方式，不用框住自己的想法，因此先拍了紀錄片，這些經驗讓她開始思考她真正想關注的事物。例如她在拍攝過那麼多部片後，她現階段最想拍有關環境、土地、農業的主題，她已經申請一個短片輔導金，拍她自己故鄉雲林和濁水溪。

黃琇怡的母親是客家人，但在政府的「國語政策」下，外公認為客語以後也用不到，便沒有要求自己的小孩更進一步去學習客語，但因為在生活環境的影響下，母親仍會一些簡單的客語，但到黃琇怡這一代，已經是聽不懂也不會說客語了，她表示，「我偶爾會跟媽媽抱怨說當時怎麼沒有好好去學，但可是我明白這就是一個時代背景下可惜的事。」

聽不懂...敏銳的眼睛會觀察

雖然不懂客語，但黃琇怡仍接下了客委會的委託拍攝了《春天的對話》這部紀錄片，講述兩位年輕的客家人，一位離鄉，一位待在故鄉，都想為自己的家鄉美濃盡一份心力，透過這兩個人的生命經驗，讓大家開始思考「返鄉」這個議題。在決定拍片前，她進入美濃進行田野調查，第一次感受到不會客語的確會影響影片的拍攝，其他導演不是會講客語，就是有翻譯從旁協助，只有她是隻身進入。她回想起當時的場景，只要是遇到年紀較大的人大多數都是以客語溝通，對她來說其實是很大的障礙，因為她只能大致上聽得懂某些東西，卻無法了解他們實際上的對話內容。

但是從另一個角度來看，當語言不通的同時，黃琇怡發現人的觀察力會開始變得敏銳，這是一個有趣的現象，讓她能觀察並發現到鮮少被注意的事物。當其他幾組導演都以中老年人做為主角時，不懂客語的黃琇怡因為知道自己的限制，所以反其道而行，挑了「佳吧」以及「胖子」這兩位年輕人來當主角，反而拍出能讓觀眾深思的農村議題。

對黃琇怡來說，到了生命的某個階段，思考的事情就會反映到拍攝的題材上面。因為她小時候學過舞蹈，在尋找題材時，看到了有關陳暉瑩的報導，報導她雖然在舞蹈方面起步得太晚，但她仍然堅持自己的夢想努力地找尋跳舞的機會，黃琇怡便決定以舞蹈做為作品的主軸，她的第二部作品《這一刻，我旋轉》，就這樣產生了。黃琇怡說：「雖然沒有機會繼續跳舞，但拍片就變成滿足我當時無法繼續做的一件事。」

黃琇怡相當年輕又有活力，還會用相機俏皮的自拍。(柯惠文/攝)

兩作品...家鄉的真情感投射

而《春天的對話》和《戒指》這兩部作品都呈現黃琇怡對家鄉的情感。在《春天的對話》拍攝時，黃琇怡也在比較自己和兩位片中主角的差異。黃琇怡從高中便離開家鄉出外去讀書，因為自己很清楚自己的家鄉沒辦法提供她工作和念書的養分，而片中的兩位主角是很有主見地想要回去自己的家鄉，盡一份心力，這讓她從中開始思考自己和家鄉的關係，因此有了下一部作品《戒指》，轉個方向回來拍攝自己的家鄉和家人。

黃琇怡擔任導演有十個年頭之久，這份工作對她來說其實是矛盾的。她表示在拍片的過程當中，常常會遇到想要獨處的時候，但是在拍片的現場，身為導演必須打開心胸去面對每個人。拍攝紀錄片的她必須面對被拍攝者不同的反應，例如拒絕被拍。但黃琇怡總是把拍攝中遇到的挫折轉換成力量，她說：「不要把自己當成一個攝影機，是一個要從他們身上拿到什麼的人。」她認為要和被拍的人建立一個信任的關係，在拍片過程中，他們才不會感到不舒服，合作起來才會順利。

除此之外，拍片中會遇到很多不同的人，有趣的事實在太多太多，她把拍片形容為建立關係的途徑。拍片結束後，彼此可能久久才見一次面，又或是透過網路、電話聯絡，就像她和《這一刻，我旋轉》的女主角陳暉瑩雖然已經許久沒見到面了，但在前一陣子，黃琇怡接到了她的電話。在電話中，陳暉瑩分享自己到香港表演的訊息，彼此也分享了最近的生活。這些拍片所奠定的友情，就是黃琇怡最大的收穫，她知道拍片會結束，但一段友情並不會跟著結束。

黃秀怡的興趣是攝影，常常用相機記錄生活的一切。（柯惠文/攝）

黃秀怡站在咖啡廳《Masa loft》外與電影/短片海報合照，她常來這裡欣賞電影。（柯惠文/攝）

