

99%蘭嶼的故事 《只有大海知道》

曾冠霖 文

2019/10/13

第55屆金馬獎，入圍最佳新演員的五位皆是台灣人，最後由年紀最小、只有14歲的鍾家駿奪下，細膩的情感變化與真誠的親情流露交織成了《只有大海知道》，電影平凡卻直擊人心。

生活就是一部電影

《只有大海知道》（以下簡稱《大海》），是崔永徽導演的首部劇情長片，花了六年的時間謹慎地籌劃與拍攝，為了只是呈現最真實的蘭嶼。《大海》是一部真實生活的紀錄，記錄著主角馬那衛在親情拉扯之間情感流動，平穩的鏡頭帶出最複雜的心境。

穿著傳統服飾的達悟小孩。（圖片來源 / 顏子喬臉書）

崔永徽導演曾執導過多部紀錄片，而《大海》是導演首次嘗試劇情長片，劇情改編自顏子喬老師與椰油國小學生組成的「小飛魚文化展演」真實故事。崔永徽導演使用近乎紀錄片的手法，不選擇使用甄選挑選演員，而是希望透過表演訓練營或培訓的方式，使用大量的素人達悟演員，讓他們能完整地展現出「自己」，演

立國青島的蘭嶼

親情與經濟

《大海》清楚地刻畫出蘭嶼的三個男性角色：對於傳統文化繼承感到茫然的馬那衛（鍾家駿飾）、為了生活決定離鄉背景的馬那衛父親義雄（呂鷗飾），以及不諳蘭嶼傳統的外派教師游仲勛（黃尚禾飾）。長大後必須為了生計煩惱，這是人生必然的課題，在物資缺乏的蘭嶼島上，「離島」似乎是無法選擇的答案；而身為外派老師，為了職涯的發展，「入島」似乎也是無法逃避的過程，而這兩個角色雖然沒有交流，卻從不同面向，深深地影響著憂鬱與沈默的馬那衛。

馬那衛與義雄。（圖片來源 / 海鵬影業）

「風在，海在，你卻不在。」

在涼台畫著腳型寄給在台灣的爸爸，希望不要再買錯鞋子大小，爸爸卻買到幾年前收到的腳型；不停地打電話給爸爸的馬那衛，嚷嚷著鞋子已經破舊不堪，其實只是盼望著爸爸能趕快回到蘭嶼，而電話那頭的爸爸為了生計，欺騙兒子因為鐵路斷掉，無法到達港口坐船。在電影中，不會感受到刻意營造的悲傷氛圍，因為真實生活中，有時候逼不得已的笑，才是最悲傷的。馬那衛年紀小不懂生計的壓力，他只感受到了親情的缺乏，但這親情與經濟的拉扯，究竟誰對誰錯，抑或是，錯的是這個複雜的社會與世界？

傳統文化的流逝

「你就甘願一輩子留在這裡嗎？」是電影中義雄對著自己弟弟寶忠（達卡安飾）說的一句話，不是咆哮，不是怒吼，只有無奈與感慨。寶忠創著拼板舟的木頭，象徵著傳統文化的固守；而義雄為了生計拋開親情，卻仍然浮沉不安，《大海》

不斷地呈現這種理想與現實或是傳統與現代的衝突，然而這些困境不侷限於電影中，而是真實發生在蘭嶼島上。

丁字褲與拼板舟。(圖片來源 / 海鵬影業)

「穿內褲還比較好，才不要穿丁字褲。」椰油國小的小孩們與馬那衛，對於穿著丁字褲表演的嫌棄，其實源自於對自己身處文化的陌生，在缺乏親情的成長環境下，不只是缺乏情感的出口，還有代代相傳的傳統。「文化不是死的，歷史是發生在人的身上。」崔永徽導演曾敘述她對於文化的看法，在學校僵化的文化教育，無法帶給孩子們歷史的溫度，自然難以感受到傳統的脈動。透過游老師的帶領，孩子們體驗了拼板舟的製作、在芋頭田裡耕作、聽耆老們歌唱傳統歌曲，這些傳統不是冷冰冰的文字與圖片，是以人為本的觸感，是有溫度的對話與感受，文化需要完整地感受，也才能完整地繼承。

海是歸宿

大海，是蘭嶼人第二個家，大海帶給蘭嶼人食物，同時也隔離了現實與傳統。

《只有大海知道》英文名是《Long time no sea》，蘭嶼對於大海有著無限的思念與關懷，離鄉背景的義雄，進入複雜的城市與社會，就像遠離單純的大海一樣，而馬那衛的思念，似乎也飄不過蔚藍的大海。沒有人能改變，沒有人知道如何改變，他們的茫然似乎無法言說，或許，只有大海知道。

游老師與馬那衛。(圖片來源 / 海鵬影業)

義雄跟馬那衛說，高雄有愛河，就像蘭嶼有海一樣，斑斕燈光照著河水，就像大海映著月色，或許思念的時候，也能在愛河裡游泳。馬那衛站在愛河畔，孤獨的神情，深邃的眼眸透著蔚藍的大海，他脫掉衣服，潛入愛河，就像沁入父親的懷抱中一樣熟悉，在愛河裡潛泳，勾起了對於親情與島嶼的思念，在馬那衛的回憶裡，回到海裡與義雄游泳，就像是回到蘭嶼一樣。最後馬那衛被消防隊從河裡救起來，躺在游老師懷裡，游老師安慰著說：「想哭可以哭出來。」馬那衛平靜地說道：「我哭不出來，我的眼淚都掉到愛河裡了。」或許每個蘭嶼的孩子，心中都裝著一片海洋，接住眼淚，接住思念。大海不再隔閡親情、不再分別單純與複雜，當他們心中都有一片海的時候。

回到單純

「台灣的道路好多條，不像蘭嶼只有一條。」坐在車內的馬那衛，看著窗外的世界，眼神仍然稚氣卻也帶著一絲疲倦，他太單純，他不懂為何爸爸不在意他，為何不能看到水就跳進去，這裡的複雜不屬於他。「我也覺得，只有一條比較好。」簡單等於平庸嗎？或許是這個社會太複雜，大家都為了自己，心中停留不了任何人；然而單純的蘭嶼小孩，心中容納了一個海洋，反而能包容一切。

大海能包容一切。(圖片來源 / [海鵬影業](#))

劇終響起了陳建年的《海的眼淚》，由崔永徽導演填詞，唱著對於海的思念，淚是鹹的，海也是鹹的，大海是不是就是思念匯流而成的？「對飲一杯眼淚，浪花在礁岩哽咽。」海的那頭，義雄或許聽不到馬那衛的吶喊，但淚水會滴入大海，成為漣漪，再成為海浪，最終在礁岩上破碎成浪花，也許義雄能在鹹鹹的海風裡，聽見故鄉、聽見孩子、聽過大海捎來的哽咽。

文化的完整

回到蘭嶼的馬那衛，慢慢能聽懂達悟話，也更懂得體諒與感受奶奶的努力，幫叔叔把拼板舟上色，拿著畫筆，細心地將顏色塗滿，完整了船身，同時也完整了文化。《大海》大部分的人都在演自己，當他們需要演自己的時候，才發現文化與他們的聯繫，也才能更加清楚地檢視自身處在文化裡的位置。電影不只是電影，而是真實的文化參與，演員不斷地琢磨自己，去延續文化，甚至創造文化，或許這才是真正的文創。

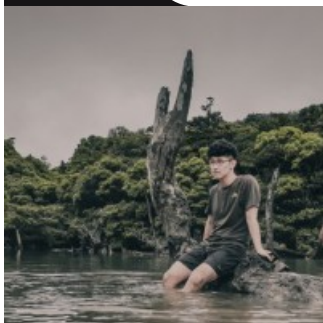

擁抱著大海的馬那衛。(圖片來源 / [海鵬影業](#))

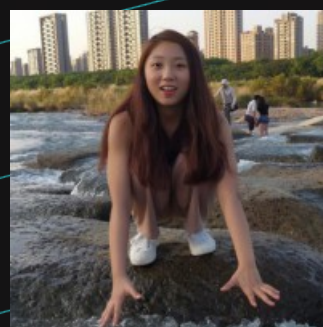
《大海》已經是蘭嶼的一部分了，它不只記錄了蘭嶼，也參與了蘭嶼文化的成長。蘭嶼，樸實簡單，卻有著非常深層的歷史流淌其中，《大海》或許不只要讓觀眾看到蘭嶼的美，而是能去關注身旁正在發生的每件小事，去了解一個與我們不同的文化，完整與全面地去感受，之中會有笑、也有淚，而我們學著像大海一樣，容納一切，讓情緒隨著浪花破碎在遙遠的彼岸。

縮圖來源：[海鵬影業](#)

關鍵字：蘭嶼、大海、文化、傳統、達悟族

記者 曾冠霖

編輯 鄧萱妤