

《小晓》导演：和林品彤饰演角色一样，我的女儿也有过动症 | 专访

“当身历其境才真正发现，只有把能量花在学习理解不一样的人的时候，才能与世界和解，不至崩溃。”

《小晓》剧照。图：网上图片

特约撰稿人 翁煌德 发自台北

刊登于 2023-12-01

[#金马影后](#) [#小晓](#) [#林品彤](#)

第60届（2023）金马奖的最终名单上，年仅12岁的林品彤力退陆小芬、胡伶等备受看好的演员，以《小晓》一举夺得最佳女主角奖，刷新《天浴》李小璐17岁封后的纪录，成为金马奖史上最年轻的影后，惊艳全场。评审团成员莫子仪更表示自己完全没有把她视为小孩，而是将她视为一个“演员”，评审团整体都认为她的出众演出，连成年演员也难以企及。

《小晓》堪称今届金马最受瞩目的作品之一，同时还获得了最佳女配角（陈意涵）、原著剧本、视觉效果、美术设计、原创电影音乐、音效等七项提名，为台湾电影第三佳的入围成绩。与其它电影相比，《小晓》的表现更显可贵，毕竟严格说来这只是导演靳家骅第一部剧情长片。

《小晓》导演靳家骅。摄：唐佐欣/端传媒

拍电影不是拍好人好事

他曾拍的短片描写不愿执行枪决的死刑犯，以独特角度看待台湾警政体制；首部长片制作则讲述经常对妻小家暴的警察，却要负责移送一名家暴犯。

之所以强调“严格说来”，是因为靳家骅在广告圈早已有过18年资历，他说自己见证了台湾广告界的谷底与巅峰。尽管在电影圈他还算新面孔，但在广告、电视等领域都有过建树。他早在2016年就跨入剧情创作领域，以短片《女儿练习题》提名国内外影展，故事描写的正是一名身心障碍女子与父亲的相处故事。

短片《大吉》（2018）则描写一名不愿执行枪决的死刑犯，以独特角度看待台湾的警政体制，在当年的金钟奖大放异彩。他的首部长片制作则是电视电影《夏之橘》（2019），故事里一个经常对妻小家暴的警察，却要负责移送一名家暴犯。尽管每次的故事都大有不同，但无不以家庭环境与亲子关系为题，这回的《小晓》也不例外。

《小晓》电影的最一开始，五年级小学生小晓（林品彤 饰）就意外发现母亲薇芳（陈意涵 饰）竟与自己班导师保罗（刘俊谦 饰）外遇。正当观众以为这将会掀起什么家庭风暴时，我们看到的却是另一个方向的发展。由于父亲长期不在国内，保罗就这样扛起父职，在校园与家中耐心引导著有著过动症的小晓，三个人就这么组成了一个全新的另类家庭。

或许就很多人眼中，这是一种不正常的家庭，甚至根本是错误的教育榜样，但电影总不能都是在拍好人好事，靳家骅承认这些情节的确会让人产生质疑，但这都是真有所本的故事设定，取材于他真正访谈过的对象。

“这部电影会有满多这样的状况，例如妈妈怎么会把小孩单独留给外面的男人（班导师保罗）照顾。不过这都是事实为基础，我知道真实发生的就是这样，或说真实是更加的不可思议。”靳家骅进一步解释：“我是不是要把它合理化？去解释为什么要这样，我觉得这样反而不是真实的，这些矛盾的地方反而是让人更能理解真实人性的线索。”

《小晓》剧照。图：网上图片

导演：也有个过动症女儿

有别于其它台湾电影仍把小学生塑造得满口童言童语，片中小晓和同学之间的对话活像个大小人，有小女生甚至会为了博得心仪老师的注意而打扮。

就连小女主角小晓的过动症病症也有真实基础，因为灵感就是来自自己的女儿。靳家骅说当年自己开始转拍剧情片时，刚好也是女儿开始出状况的时候，女儿非常不好带，让他一度以为她是不是罹患了过动症。直到后来她逐渐转趋正常，他才意识到女儿只是比一般人活泼、注意力不太集中而已。但这个教养过程也促使他开始对过动症有了一些想法，甚至变成了自己的故事。

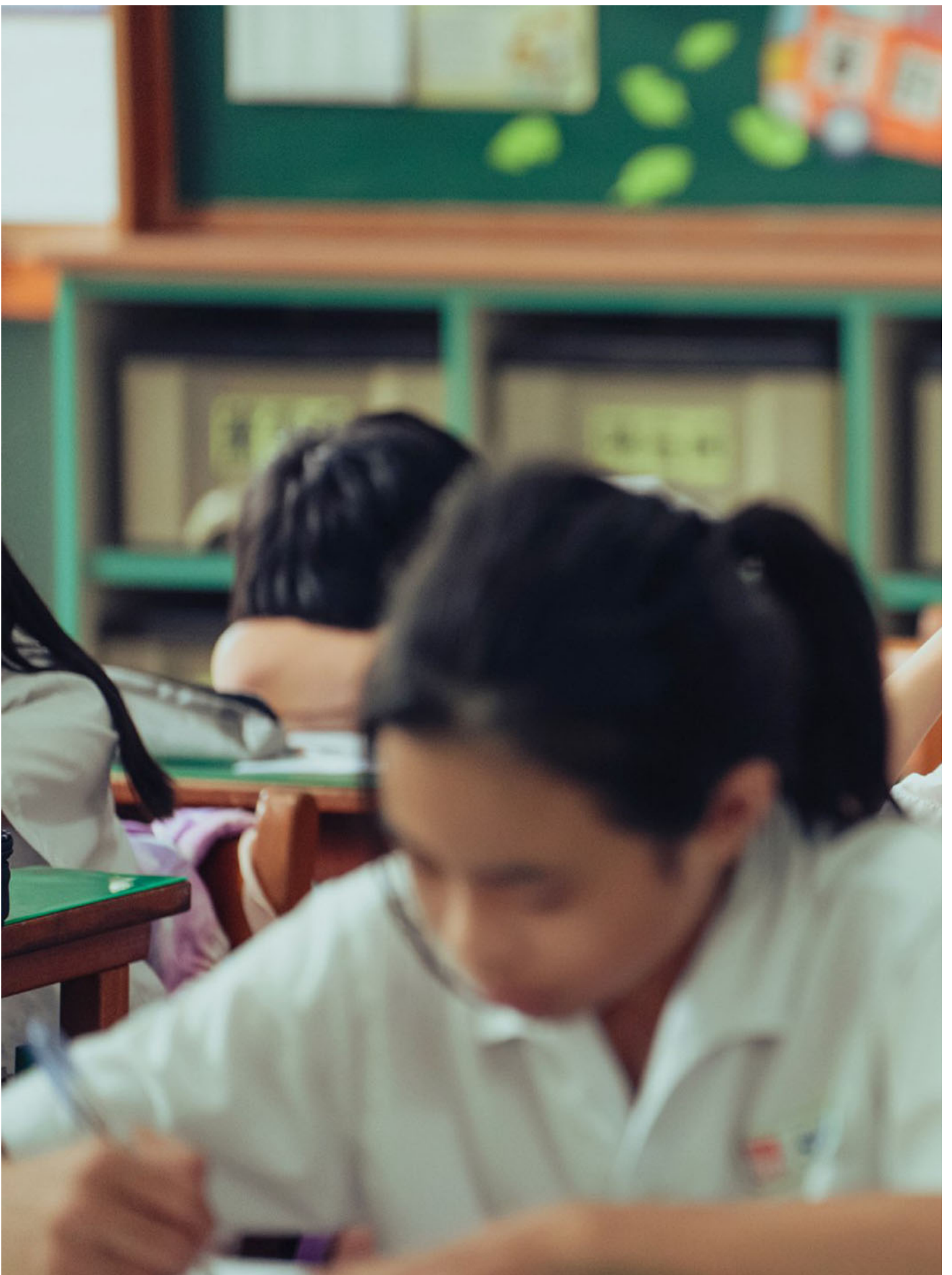
“当时有个感觉就是，如果她长大之后跟别的小孩不一样怎么办？对我来说是一个很需要去调适的心情。后来我找出一个方式，就是去和解，我想去了解这样的孩子。我们都知道同理心很重要，但是当身历其境发生在身旁之后，你才真正发现这个心态可以拯救你。当你把能量花在学习不一样的人的时候，它可以让你跟这个世界和解，让你不至于崩溃，就是那个时候才开始把这个故事写出来。”靳家骅说道。

靳家骅认为自己一以贯之的创作母题就是理解与同理，包括他也曾透过《夏之橘》这样的作品去理解强暴犯、死刑犯，这些被社会排拒之外的人物，正好都吸引到了他的目光。一个不称职的母亲以及介入学生家庭的老师，不也同样是如此？透过《小晓》的创作，他希望能深入了解他们的思维。

至于靳家骅自己投射的角色，也许就是施名帅饰演的小晓爸爸，一个始终缺席的男人。他说针对这个角色，他自己也与施名帅聊了不少，针对这个家庭的组织状况，他们一致认为，在这个家待著越久、付出越多，很可能只是带来更大的毁灭。在如此失和的婚姻关系之下，小晓父亲缺席的时候，反而才让这个家真正感受到平静。

既然小晓的原型之一就是自己的女儿，靳家骅也费了不少苦心观察女儿与同侪的互动。有别于其它台湾电影仍把小学生塑造得满口童言童语，片中小晓和同学之间的对话活像个大小人，有小女生甚至会为了博得心仪老师的注意而打扮。

也许现在父母看了都会心有戚戚焉，这并非天马行空的想像，现在小孩的早熟程度确实远超你我想像。靳家骅形容女儿就学的环境就像一个“生态池”，成为了他创作参考的泉源所在，孩子们从小就学著复杂的利益交换，比以前的孩子还要更早步上社会化的过程。

《小晓》剧照。图：网上图片

香港来的老师：失落与孤独

剧中的保罗老师是一名香港出身的老师，这又带出了一种疏离感，仿佛他与孩子之间更有一层距离，观者也会始终感受到他的一种失落与孤独。

至于针对班导师保罗一角的处理，靳家骅承认这是自己最煞费苦心塑造的人物。她说事实上自己从小对老师的印象尽是负面，完全是等到自己为人父母，才开始换一个角度去理解老师，发现原来老师跟自己一样，完全就是一个普通人。

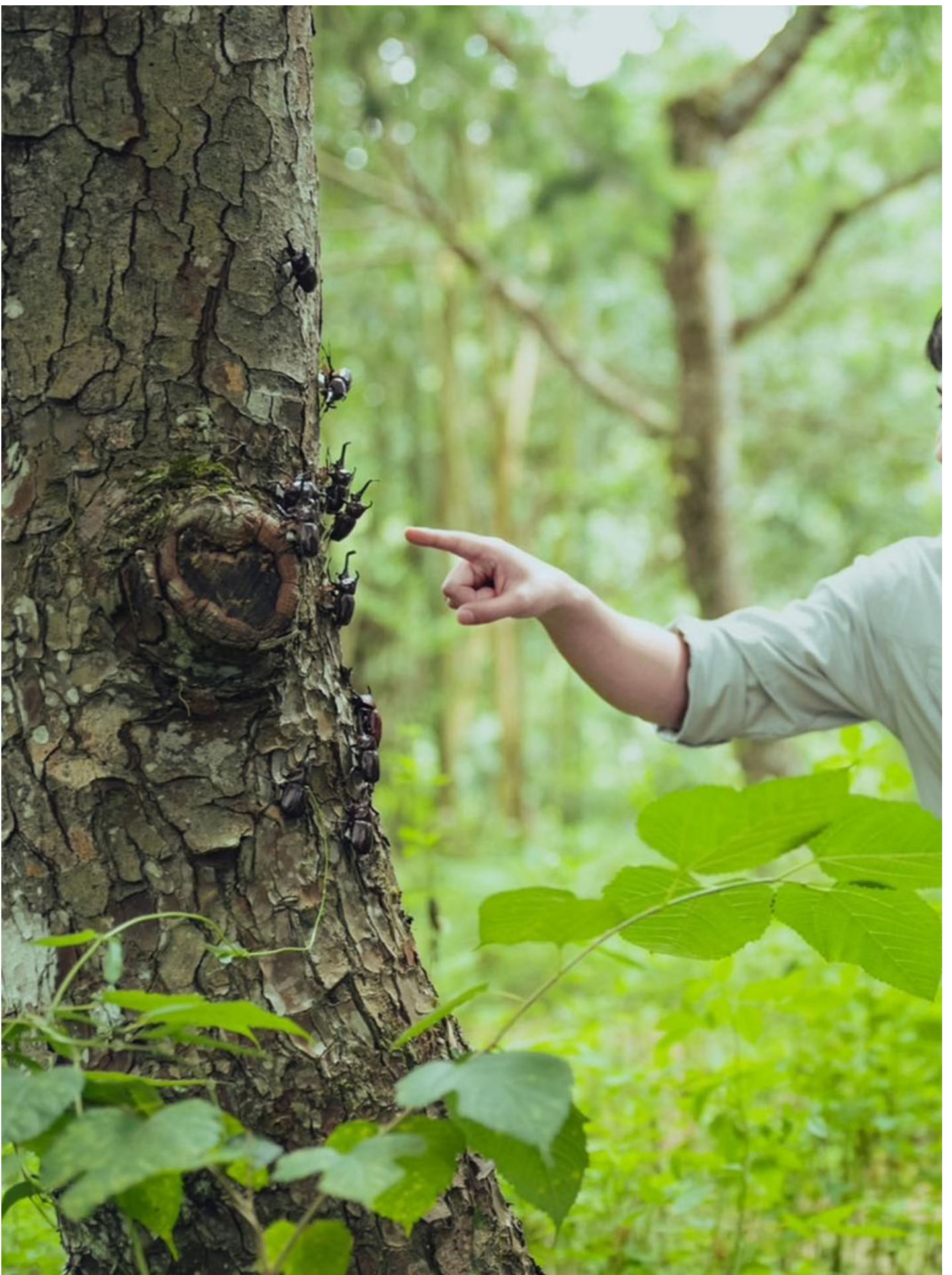
这反而让他产生更多质疑，因为这样的一个普通人，他的价值观和想法可能塑造了自己的孩子对这个世界的认知。但看似如此握有权力的人，其实在整个社会、学校体制之中，却像是生活在夹缝之中。

“不像我们以前讲觉得老师是高高在上，其实他们很可怜，他要讨好所有的人，讨好主任、讨好校长，讨好家长，还要讨好小朋友，现在的老师还要花自己的钱请小朋友吃甜食，不能得罪任何人。很多是一年一聘，就算是资深的老师。我才发现原来老师这个角色是有这么大的矛盾，然后我们还要把这么多责任丢到他身上。”靳家骅说正是这样，才吸引他去叙述一个以小学老师为要角的故事。

靳家骅认为华人教育就是教导大家分别是非黑白，当一个“灰色”人物作为教育者的角色，这中间带来的冲击，正是他感兴趣的。

靳家骅认为华人教育就是教导大家分别是非黑白，当一个“灰色”人物作为教育者的角色，这中间带来的冲击，正是他感兴趣的。在他的电影中，老师虽然是老师，却不像我们传统认知的老师，那个权威感似乎消失了。此外，由于剧中的保罗老师又是一名香港出身的老师，这又带出了一种疏离感，仿佛他与孩子之间更有一层距离，观者也会始终感受到他的一种失落与孤独。

谈到保罗老师的选角，靳家骅回忆当时就是看了刘俊谦主演的《幻爱》（2019）。尽管曾经的设定是台湾籍老师，但看到刘俊谦在《幻爱》的表演能量，让他无论如何都要争取他出演。靳家骅说刘俊谦也很喜欢剧本，谈的一切都很顺利，却在拍摄期间因为COVID 19疫情影响，必须要求他克难地在旅店隔离14天之久，但这个过程却让他产生了更强烈的一种孤独感，加上本来就人生地不熟，靳家骅说这反而让他一到现场就能快速入戏。

《小晓》剧照。图：网上图片

林品彤的沈稳气场

“没有小孩子会喜欢导演吧！”

针对小晓的选角也很有意思，靳家骅回忆当年就是在观赏《美国女孩》（2021）时第一次见到林品彤。后来在金马奖颁奖典礼时，他看见品彤对他微微一笑，他立刻觉得“对了”，积极找她参与演出。虽然曾经考虑过找完全没经验的儿童演员，但品彤超龄的特质与表演天份显然更为适合，他用“沉稳”一词来形容她的气场。

后来拍板请品彤出演之后，靳家骅带著她去认识指导过动症孩子的老师，还让她与过动症孩子玩了一下午，让她得以去揣摩角色的状态。品彤也会写日记记录下自己的观察，许多拍片之前进行的演练与讨论，最终甚至都不见得有在剧本之中，但都是重要的内化过程。

拍摄小孩对于很多导演都是一场噩梦，因为不可控因素太高，也难以用跟大人讲戏的方式跟孩子沟通，势必需要许多导演技巧。不过这点靳家骅却是胸有成竹，因为早在《女儿练习题》他就拍摄身心障碍的演员，一直到后续的作品也都有与孩子交手经验，他自有方法去引导孩子们进入状况。透过充足的排练，剧中的校园戏都看来生动有机。

回忆当时拍摄趣事，靳家骅说片中班上同学正好有两个小朋友是兄弟，眼看弟弟一直NG，哥哥竟忍不住破口大骂，让大家都看傻了眼。担心孩子入戏太深，以至于感情破裂，靳家骅还走过去劝这个哥哥，说：“这只是拍片，拍完之后你们还是兄弟”。

靳家骅说这时他看到品彤竟对他俏皮地眨了眨眼，而这是品彤从来没有给过他的一个表情。对此他有所解读，他认为品彤就像是在说“原来你还是有人性的呀”。

我问说，莫非导演平常对演员都很凶？在整个采访过程中一向都有些拘谨的靳家骅此时忍不住嘴角失守，噗哧一笑说：“那当然，没有小孩子会喜欢导演吧！”

其中一场对品彤有著最多挑战的，莫过于片中家长会的场景。在学校主持之下，家长们七嘴八舌地抱怨小晓，认为她的失控行为会伤害自己的孩子。为了让这场戏显得更为真实，靳家骅别出心裁地混用职业演员与非职业演员，大多现场与会的家长都是临演，他们没有剧本对白，就是真正设身处地想著要是自己真的是家长，会提出什么样的见解。

品彤走进家长会讨论现场，似乎很快感受到了现场家长的恶意，忍不住流下泪来，这让现场剧组成员都大感惊讶，这完全是品彤自己真正入戏，悲从中来。

《小晓》剧照。图：网上图片

在讨论正在高潮时，品彤走进家长会讨论现场，她似乎很快感受到了现场家长的恶意，忍不住流下泪来，这让现场剧组人员都大感惊讶，靳家骅说自己根本没有做出这个设定，这完全是品彤自己真正入戏，真正地悲从中来。

不过靳家骅也说那些主持以牙还牙的言论倒也不是毫无道理，因为学校处理此类事务向来慢半拍，又要顾及太多立场，加上孩子真的受了伤，也难怪家长会愤怒到失去理智。不仅要理解老师、理解孩子，靳家骅也对戏份不多的其它家长表现了相似的同理。

“演了母亲就回不去了。”

无论是丢笔还是怎么样细碎的声音，都是孩子帮助自己专心所发出的声音，却也斯成人往往自动过滤掉的声音，“如果你听到很多噪音，恭喜，那你还保有一个孩子的心。”

而至于陈意涵饰演的母亲，靳家骅不否认陈意涵的率真本性赋予了角色真实的血肉，从一开始的试镜开始，他就认为陈意涵的气质完全与他的设想相符。刚好陈意涵也当了母亲，这个转变让他觉得再适切不过。不过现实是陈意涵起初并未一口答应，因为她的好友吴君如告诉她：“演了母亲就回不去了。”不过因为对这个角色特别有感，陈意涵竟是反过来说服自己的经纪人，坚持非演不可。现在以该角色提名金马奖最佳女配角，也可说是如愿以偿。

记得金马奖公布入围名单当天，靳家骅说自己根本不敢看直播，后来得知入围七项，自然是喜不自胜，尽管后来只有品彤争得一奖。因为这是一个以写实为基调的家庭故事，却不仅在演员获得两项提名，还能在美术设计奖获得鼓励。靳家骅说日常是最难呈现的，片中教室很容易被误以为是实景，但其实是黄美清与郑嘉政亲手从无到有搭建出来，就连场景与场景之间的色调都有做出符合情节设定的配合。

胡序嵩与李俊逸负责的音效所获得的音效奖提名也是一大惊喜，靳家骅指出片中孩子发出的噪音很容易被忽略，但那其实无论是丢笔还是怎么样细碎的声音，都是孩子帮助自己专心所发出的声音。他说那是成人往往会自动过滤掉的声音，“如果你听到很多噪音，恭喜，那你还保有一个孩子的心。”他说。

《小晓》导演靳家骅。摄：唐佐欣/端传媒

拍了电影，不可能回头拍广告了

在访谈尾声，我问起靳家骅自己对于广告、短片、电视电影、电影制作之间在美学决定上是否有所不同。历练丰富的靳家骅想了半晌，谈起了自己长期拍摄广告时的体悟，他说：“广告对于什么是商业和什么是艺术是看得比较清楚的，而且是以一种比较吊诡的方式。你会发现真正带来巨大商业成果的东西，终究都要透过艺术的手段表达。如果是要达到商业的成果，只是用商业的方式往往效果没有这么好。”

“所以对于这到底是艺术品还是商业片，我完全置身事外，我完全不会去区分这件事情。观众的选择往往永远是出乎我们意料之外。是短片、电视电影还是电影，对我来说是一样的，就是制作规模的区别而已。”靳家骅认真地说。

原先靳家骅承认自己还有个剧集的计划，只是当他看到《小晓》在戏院里映演的效果、展现出来的细节时，他顿时有种想要把所有拍摄计划都改成电影的冲动，坦言因为有股电影的力量撼动了，靳家骅说那种电影的魅力终究是无可取代的。我于是接著问，是否还有回去接拍广告的计划呢？

“回不去了。”靳家骅笑道。

[#金马影后](#) [#小晓](#) [#林品彤](#)

本刊载内容版权为端传媒或相关单位所有，未经[端传媒编辑部](#)授权，请勿转载或复制，否则即为侵权。

端 X 華爾街日報 雙會籍

年末優惠65折，支持2024年的華語獨立新聞

約HK\$1.8/天

點擊訂閱

端傳媒的下一程，需要你的守護。今天就成為訂閱會員，支持我們走下去，支持華文世界不可或缺的深度報導和多元聲音。點擊了解更多[會員計畫](#)