

年輕，有失敗的本錢

金鐘獎導演 瞿友寧

金鐘獎導演瞿友寧，從學生時代就是得獎常客，更曾是國內最年輕的電影導演，但處女作卻慘遭滑鐵盧，為還債苦熬多年。但這段從雲端到谷底的經歷，一點也沒有白走。

走進瞿友寧的辦公室，去年以《我可能不會愛你》拿下金鐘獎最佳戲劇節目導演(播)獎的他，門上掛著甫上映的《親愛的奶奶》電影的服裝，書櫃裡除了場記板、滿滿的電影工作資料夾，還有《美味關係》、《淘氣小親親》、《惡作劇之吻》等成套的漫畫書，窗台上則是數不清的維尼熊擺飾，這些都隱藏著他 20 多年來的工作軌跡。

瞿友寧曾是台灣最年輕的電影導演，但生平第一部電影就被批評得體無完膚，畢業 5 年人生跌落深淵，歷經數年沉潛磨練後，重新大放光芒。

從小立定志向拍電影

「我大概在幼稚園就已經立定志向吧！」數度獲得金鐘獎，人稱「維尼導演」的瞿友寧說，從小他就深為電影著迷，只要抓到機會，就開始實踐他的電影夢。

小學上說話課時，他自導自演帶領同學演出電影《法內情》法庭大辯論的橋段。其中主角劉德華回頭落淚的片段，瞿友寧突發奇想用萬金油抹自己的眼睛，結果當他一轉頭果真流下眼淚，令老師和同學驚呼。

就這樣，瞿友寧抱著電影夢，念了世新電影。他做過自我分析，既然人生目標是當導演，當時要成為導演有 3 條路徑，第一是從場記慢慢做起，熬個 10 年也許有機會；第二是去國外 NYU、UCLA 等名校留學回來；第三是像吳念真從編劇做起，轉做導演。

由於從小作文屢屢獲獎，國中老師稱讚他有著超齡的文字能力，念專科時還到補習班教作文，因此決定從編劇起步，走「編」而優則「導」的路，希望快速坐上導演的位子。專二（1992）那年，瞿友寧獲得新聞局優良劇本獎，得以進入王小棣導演的公司工作，因緣際會認識蔡明亮、楊德昌等知名導演，還沒畢業就開始接觸業界。

有計畫地為導演夢鋪路

瞿友寧很早就嶄露頭角，原因在於「知道到達目標的方法與步驟」，也就是先自我分析，選擇以編劇出發，並透過「不斷參賽」尋求出頭機會。他抓到劇本得獎技巧在於「形式特別、概念獨特、書寫能力強、掌握敘事結構」，先後在 1992 年、1993 年、1995 年拿下新聞局優良電影劇本獎（連續兩年得獎，隔年不能參賽）。瞿友寧認為，得獎有如一張名片，能讓別人在第一時間先肯定你，建立印象分數。

此外，「釋放自己想要什麼」、為自己鋪路也很重要。瞿友寧說，機會不是隨時都有，若能事先向別人透露自己下一步想做什麼，平時小露身手一番，當機會來臨時，別人自然會想到你。就像他到楊德昌團隊擔任副導，第一次當代班導演，機緣就是因此而來。

一般人寫完劇本，不一定會和導演逐集討論，但瞿友寧很清楚自己的目標在導演，所以當他寫好劇本後，不但會和導演討論，每當拍攝時也必定親臨現場，以備導演詢問原始想法，這時他就會抓住機會，講出原先設想的運鏡變換。這些旁人都看在眼裡，所以當導演因故無法參與時，他

就取得了代班導演的機會，順利踏進導演之路。

自視過高 終究要吃大虧

在當時業界通常要有 10 年經驗，才有可能執導演筒，但瞿友寧由於在學時期的工作經驗，讓他畢業後少了磨合期，踏出校門 1 年就成為電視兒童劇《一閃一閃亮晶晶》導演，這也是他第一次正式擔任導演。他以過來人經驗建議年輕學子，在畢業前最好有適度的實務歷練，有助於日後工作的接軌。

雖說畢業頭幾年要有事業的衝勁，但瞿友寧說，一定要張開眼睛、打開耳朵，不要只會悶著頭向前衝。像他當時年輕氣盛，自我膨脹太厲害，認為憑一己之力就可搞定任何事情，根本沒認清電影是團隊工作，用自以為是的方式在做事。就連當了導演，也把演員當成棋子一般使用。

他以在楊德昌電影擔任副導為例，為了配合電影時空背景，必須找 1960 年代的家具。他的做法是到即將拆除的老社區挨家挨戶去找，從門外瞄到合適的，就按門鈴問對方能不能給他。他把風速 125 的摩托車當成貨車在用，載著皮質沙發、櫥櫃，在台北大街小巷穿梭。以現在來看這根本是很笨的方式，但當時他不懂得問人、也自視甚高，所以白花時間也沒學到正確方法。

慘遭滑鐵盧 從雲端跌落谷底

俗話說「少年得志大不幸」，瞿友寧後來順利申請到輔導金，在畢業 5 年後拍攝生平第一部電影《假面超人》，上映前他充滿自信，覺得自己是全台灣最帥、最年輕的導演，沒想到電影一上映，不僅票房低、而且惡評如潮。甚至有影評人嘲諷：「導演是電影科班出身居然還拍成這樣，希望這樣的人以後別再拍了！」

這對他無疑是重重一擊，人生頓時從雲端跌落谷底，投入的大筆資金、長年的高度自信全被擊潰，化為烏有。

人生低潮期 學會謙虛與珍惜

時隔多年，現在回想起來，處女作的挫敗或許也不是壞事。瞿友寧為了還債，任何案子他都接，最高紀錄曾經同時接下 5 部片子，那時只要一工作，提神用的維士比就不離手，就這樣苦熬 6 年。雖然心中仍有失敗陰影，但他沒有放棄夢想，仍然持續堅守編劇及導演的戰場。

這 6 年磨練，讓他學會謙虛，更由於接拍罕見疾病小朋友的紀錄片，讓他懂得人和人是要用心相處的。他花了好多時間，這些小朋友才願意相信他、讓他接近。因此他的作品不再只是花俏炫麗，而是流露著人與人之間的深層情感互動。就這樣，他在 2000 年以公視人生劇展《誰在橋上寫字》，拿下人生第一座導演及編劇金鐘獎。

即便在之後的偶像劇中，也能看到他對於主角性格以及親情、愛情、友情的刻畫，執導出《薔薇之戀》、《美味關係》、《惡作劇之吻》、《惡作劇 2 吻》、《我可能不會愛你》等多部賣座作品。重新拾回光環，但瞿友寧不一樣了，不再像當年意氣風發，而是願意當個聆聽者。昔日票房的慘敗讓他學會珍惜，現在每次看到觀眾的正向回饋，都覺得很感動滿足。

時時提醒做自己的左派

走過這些年，瞿友寧認為在畢業的頭 5 年必須要讓業界熟悉自己。首先要經營人際關係，累積經得起考驗的人脈。其次，遇到挫折不要心灰意冷，就算遇到失敗低潮，也不要停下腳步，而要持續向目標前進。

許多年輕人不知道興趣在哪裡、該往何處走，他建議從「回憶」當中找，想想自己過去表現最好的科目、覺得最快樂的科目、自己最喜歡玩的事情，就能從中挖掘出興趣所在。

瞿友寧也特別提到，每個人要做自己的「左派」，做出不同的東西。就像拍攝紀錄片，一般為保持中立，導演是不入鏡的。但為了讓小朋友卸下心房，願意講出心中的話，瞿友寧選擇進入鏡頭和他們互動，開創紀錄片的新模式。他強調，不要只會用既有想法來做事。即便是已經非常熟悉的領域，還是要進行反思，嘗試找出「更好的不同」。

(BOX)

給畢業 5 年內的你

- o1 想出頭要有策略，思考達到目標的方法與步驟
- o2 機會不是隨時都有，要釋放出自己想要什麼的訊息，預先為自己鋪路
- o3 年輕失敗不是壞事，能讓自己學會謙虛與珍惜

瞿友寧

出生 | 民國 59 年

現職 | 導演

學歷 | 世新電影導演組畢業

經歷 | 編劇、電影副導

獲獎記錄 |

- 4 度獲得新聞局優良電影劇本
- 2000 年金鐘獎最佳戲劇導播獎、戲劇編劇獎（與張友漁合得）《誰在橋上寫字》
- 2010 年金鐘獎最佳迷你劇集、電視電影導演（播）獎《我的爸爸是流氓》
- 2012 年金鐘獎最佳戲劇節目導演（播）獎《我可能不會愛你》