

【第 22 屆臺大文學獎決審會議紀錄】——劇本組

時間：2020 年 5 月 26 日(週二)10:00~12:00

地點：中文系會議室

主席：汪詩珮先生

評審：吳思鋒、高俊耀、施如芳先生

紀錄：譔仕蓁

整理校對：許佩君

【決選作品】

編號	作品名稱
1	那女孩走了進來（又走了出去）
2	在午夜十二點等待下一班公車
3	《嘿！我們來聊／戲》
4	修鎖
5	永恆的愛
6	我還是想當個漂亮的女生
7	禮物（presentation）
8	狡猾
9	Let's Talk about Nana
10	我想看出你的形狀
11	今生已過矣
12	綠色的瞳孔
13	斷
14	Fucking 夫妻肺片
15	關於我的陌生

【整體閱評心得】

汪詩珮：謝謝三位評審遠道而來，因為劇本組的投稿數件不多，我們每年都沒有初審，直接進入決賽，原則上選出首獎、貳獎、叁獎，再加三個佳作。請三位評審先就這次 15 件稿件的大致情況，發表整體心得。

吳思鋒：我先講我整體的感覺。第一個是，裡面很多劇本都透露了當代的社會狀況，一種無愛社會的型態。這屆劇本大部分是以兩性關係為形式結構寫作，裡面是有一些可能性的，如果是無愛社會的話，它後面其實是有一些社會變化、社會動力存在，從某種內在性的觀點來看，是可以從中挖掘出滿深層的生活感覺，可是大部分的劇本比較可惜，止於兩性關係、情感關係的，相對的描寫而已。

第二個是，劇本顯現出在加速社會的狀況下，書寫的耐性其實已經是不夠了。這也許是為什麼這幾年來各大文學獎，長篇小說獎很多都拿掉了的原因之一，劇本尤其是這樣。從這些書寫耐性就可以看到一種現象：一些劇本的切入點很有趣，可是通常最後結束在「好像寫不下去了」，或是情節好像切換得太快了，還沒有醞釀，這些都是我剛剛所說的，書寫的耐性不夠。耐性是一種緩慢的時間感，但是這種緩慢的時間感在當代卻相對被剝奪了，那我們要如何重新來面對寫劇本這件事？難道都要寫短劇嗎？還是獨腳戲嗎？

第三個是，有一些劇本裡面出現了影像，劇作者好像是刻意設定的，可是當他設定影像的時候，並沒有想像裡面的劇場性，所以這個影像就變得滿平面的，沒有思考這個影像本身，在劇場中被表演出來的狀態，並不是根據影像的媒介特性讓它出現，變得只是一種多媒體化。

第四個是，如果我們把劇本當成文學，這幾年文學圈最重要的類型應該是非虛構寫作，可是非虛構寫作者在文學上的影響，在這次的劇本中我好像比較沒看到。現在一般的劇場，其實也越來越多朝向非虛構寫作，不論是討論歷史，像白色恐怖，或社會題材，編劇的工作會通過田調、訪談等，再把它創作出來。這些對我而言都是非虛構寫作的工作過程。可是在這次的劇本裡面比較看不到，我在想，那這些劇本的背景是什麼？我不知道過去幾屆怎麼樣，但至少這次我就想，為什麼文學的重大寫作類型的影響並沒有出現在這次的劇本寫作中。

施如芳：確實如思鋒老師說的，可能因為還是學生，選材有類似的區域或方向。剛剛有提到幾篇篇幅較短，確實字數上有落差，但我覺得很完整。完整代表一個寫作者寫這個題材，除了衝動之外，他有咀嚼過，有感悟，他才找得到終點站，不然他想停就停了。他只是憑著一股衝動，對某個題材有一點經驗、感受就寫了，但是要看具體的落點，看他如何結尾，才看得出他為何而寫。所以其實我比較不會從長短看，我會從整體來看，他有什麼樣的思索，感悟到什麼東西。

高俊耀：剛剛兩位所提，我蠻認同。自己在看的時候有閱讀上的疲憊，這一個本跟下一個本的想像或推進很相似，書寫形式有共同的趨向。我不曉得該不該考慮他們是學生的身份。先從寫作層面來看，第一是偏生活的、細碎的、寫實的描繪。不是不行，但是滿多瑣碎到最後真的只剩瑣碎，像把平時的話都剪進

去了。但其實寫實是種選擇，寫實劇本應有所剪裁。

第二是感覺到回應了現在時代狀況，或呈現一種片段性的思維跳躍。一開始想說這個邏輯怎麼來，會不會跟時代處境和養成有關？後來聯想到網路連結的跳躍，點了一個網頁，覺得有趣，後來又看到另一個網路連結，又更有趣再往下點。這個過程好像很好玩，但是這個「有趣」和那個「有趣」之間，最後能形成「什麼」，卻是讀不到。

第三是內容幾乎都跟性愛、殺人等有關。不知道是否跟媒體訊息吸收有關？也讓我想到看美劇，會覺得它的結構很完整，會給你該有的刺激、你想像的深度，但實際上它並沒有真正切進去。正如裡頭的幾篇，性愛就只是發生關係而已嗎？有沒有可能再往下切？我很好奇。回到二十幾歲的人，身上有一些模模糊糊的深刻感觸，要怎麼談。我同意鋒剛剛說的「無愛」，自己讀到前面幾個劇本都有談到人跟人之間的無感、沒有著落，有一方丟出去但對方收不到，人跟人之間好像在錯開，但這些東西要怎麼往下談？

最後一個問題比較嚴重，就是太多理所當然的設定跟想像。可能在書寫過程中，下的功夫不夠，或在寫的時候沒有準備好功課，單靠想像劇情該怎麼走，就怎麼寫了，以致人物沒有血肉。這就反映了，作者可能生活經驗不足，也可能寫作技巧也不足。

但相對來講，臺大劇本組作品的錯別字很少，這點不錯。對比之前評審經驗，錯別字特別多，幾乎每一篇都要圈，常有同音字混用，現在學生常常沒有留意他到底打了什麼字，沒有仔細檢查就送出去了。

【第二輪投票】

汪詩珮：那我們就進入投票吧！有六個獎項，每個老師投六篇打勾。

（第一輪投票結果：〈那女孩走了進來〉1票，〈嘿！我們來聊戲〉1票，〈修鎖〉3票，〈永恆的愛〉2票，〈我還是想當個漂亮的女生〉1票，〈禮物（presentation）〉2票，〈今生已過矣〉1票，〈綠色的瞳孔〉1票，〈Fucking 夫妻肺片〉2票，〈關於我的陌生〉3票）

【一票作品討論】

〈那女孩走了進來（又走了出去）〉

高俊耀：這個我分數給得比較高，覺得它是相對完整、成熟，生活感的台詞掌握、引用了兩個版本《婚姻故事》，又複製了它自己的，等於做了三重處理，再加上書寫、夢境跟回憶場景的呼應，設計了多重的對照關係。雖然當中有很大的進步空間，有些地方的確模糊化，但我覺得他語言的掌握比較好，會引起讀者好奇，想要往下追。往下追探是很重要的，好奇接下來會發生甚麼事，我們會不會想看這齣戲的動力就在這裡。他透過簡單的戀愛分手的生活情境，好像預示會發生什麼改變，但最後一切都沒有發生，我覺得滿契合現代的某種情

感、人類的樣貌關係，在一起也不錯、分開也沒有不好，都 OK 的感覺，這就是現代人的某種狀況。我會投它，主要是在語言上、形式上的掌握相對其他人比較成熟。

吳思鋒：我同意在寫作的技巧上，會讓人想要讀下去，但另一部分是我覺得他把一個小事複雜化，而且是透過奇奇怪怪、現實、非現實的角色。它本來是一個滿有野心的作品，有現實、非現實、甚至有點後設，但是這個劇本最後能負荷的，還是只有處理現實的部分。他開了一個很有野心的局，但是在劇本的寫作結構上，他自己最後沒有辦法負荷多重層次的結構，這是比較可惜的地方。比如說那個男人和現實的有名字的那位，在語言上和作用上到底是如何？

高俊耀：我有些不同意思鋒講的有野心這件事情，我同意的是他從情感關係裡去打開多層次，但是打開多層次，不一定是有野心要做什麼。舉裡面的「育達法」為例，講到科幻，好像星戰很厲害，一開始以為是類似 **Big brother** 的東西但結果是他們高中老師的名字，反而把它調侃化、褻瀆化了，作者喜歡從小事去切。我在幫它拉票。（笑）

施如芳：其實我完全沒有連結到《婚姻故事》的場景。我是有感覺作者設計了懸念，但我讀的時候覺得張力沒有吸引到我。

汪詩珮：請問俊耀，因為我剛好沒有看過《婚姻故事》，你覺得在劇中的隱喻性強不強？

高俊耀：我看過柏格曼的，但沒有看最近的版本。確實這部份做得不夠，雖然是扣緊兩性關係去推，卻無法深刻，但是換一個角度來看，是不是也反映了現代兩性關係的觀點？柏克曼的版本是充滿知性對話，是那時代創作者的特點。所以，這個時代、二十幾歲的人所做出來的特點則是這個劇所表現的。

〈嘿！我們來聊／戲〉

高俊耀：這個劇本不算有趣，透過創作去聊，去切入兩個人的關係。我投它的原因是因為頭尾算完整，也表達作者所想傳達的東西。缺點就是內容平鋪直述，劇情沉悶，沒有什麼驚喜感。

〈我還是想當個漂亮的女生〉

吳思鋒：它雖然很短，但是它比長的劇本，思考更多劇場性、表演性的問題。我同意前面如芳老師說不能單用長短去決定優劣，這個劇本呈現了人在歇斯底里的邊緣的精神世界，然後透過獨腳戲呈現出來，對我而言這件事挺有趣的。不過，這個本對我來說，它好像結束在哪裡都可以，反過來說我不知道它什麼時候收尾，只是隨著情緒發洩，是一個比較釋放的狀態。

〈今生已過矣〉

施如芳：這是裡頭唯一一個像戲曲的作品。他用戲曲的思維去寫作，卻又不是完全嫻熟戲曲的基調。我的意思是，在戲曲的部分他沒有要呈顯什麼反差，就是線性敘述，寫得在情在理，講兩個少女在戲班相遇，相識相許的情事。故事有壞人、有壓力，他的情感和邏輯我看來是蠻細膩完整的，但是所有的參差對照都是從影像和現在，我看中的是他在古代的那一段夠細膩、夠完整。不過，

的確也有快轉的地方，比如在戲班被霸凌，在場面上，用戲曲的節奏來說要用一定的篇幅，也就是雖然用戲曲的感受寫，但是有的地方卻是用戲劇的節奏，有這種的衝突矛盾在。另外，影像之於這齣戲是很必要的，純粹的線性說故事這一塊，意旨不夠完整。

高俊耀：純女生的戲班在什麼時代？因為以前讀到的都是男生戲班，所以不太清楚，他這個時代背景設定在什麼時候？

汪施珮：純男生的戲班是清中葉以後，清中葉以前還沒有這麼嚴格，例如清初，李漁的家班都是女生。我也不確定戲中設定是什麼時代，一開始以為是歌仔戲班，後來覺得不是。作者應是以想像構思，並非還原現實。

【兩票作品討論】

〈永恆的愛〉

高俊耀：用空氣人形做為點子很有趣，但是雖有奇幻，卻奇想不足，整個東西好像變成人類的對應關係，只是對象換成充氣娃娃。另外，把氣息注入到充氣娃娃身體裡面，很有情色意味的想像。想到可以參照的作品就是枝裕和的《空氣人形》。我選它的原因是主題還算有意思，雖然台詞很說明性，不過前後結構還算完整。

施如芳：我自己是蠻喜歡〈永恆的愛〉，它最後的奇想是寫在充氣娃娃身上，像是愛的告白，當中的渴望，我感覺是蠻真摯的，尤其是最後飛起來的渴望，我很喜歡。

吳思鋒：雖然是充氣娃娃，但我自己覺得它其實用了一個滿肉體的方式呈現，例如劇本後面講的一段變髒變舊、變醜變老的段落，基本上是把它物質化、肉體化，但的確，比較可惜的是，這個過程中「肉體性」可以再發展出來的話，會出現更多想像，可是止於在把充氣娃娃擬人化，的方式處理而已。我會想要看作者到底會怎麼讓情節往下走，最後結束在奇想就變成是不知道如何延展的結束點，有點可惜。總體而言，我覺得重點的確是充氣娃娃，結尾重點也沒有改變。從無愛社會的角度講，先藉由選擇了充氣娃娃，讓劇本有另外一個向度展開對無愛社會的書寫，缺點是觀察力和想像力都比較弱，充氣娃娃擬人化後，肉體的想像可以膨脹成很多東西，可惜的是它沒有延伸下去，比較平面。基本上，劇作者有一定的掌握能力，比如兩人在講話的時間感，不會覺得作者趕著要跳下一拍，語言速度平緩，且符合情節內容所要說的事情。

〈禮物 (presentation)〉

施如芳：用同一對男女，去飾演兩個不同時空的主角，這個想法還蠻巧妙的，而且藏著跟原住民有關的傳說，但是他採取比較簡略的筆法，讀的時候不容易理解他的邏輯，會比較需要靠二度創作去勾勒和詮釋，不過在不同時空中，主客互換想法蠻好的，還有，眼睛張開會殺人的傳說對我而言，很引人遐想。

吳思鋒：我一開始覺得比較寫實，再閱讀下去則就慢慢滲出了魔幻的、非現實的感覺。我覺得它的核心是想捕捉深層的生活感，而不是真的要投向非現實的

世界，只是透過這個方式捕捉了人存在的深層感覺，就有點像是把小小水流慢慢地滲出來，最後變成了另一種味道。用魔幻感、夢語這種感覺捕捉這兩個人的存在感滿有趣的。它的對話還滿文藝的，我們都知道劇本的對話不是表面這麼簡單，而是透過表面的暗示去傳達隱喻性，這樣富有隱喻性質的語言特性和魔幻感的氛圍有搭配在一起。不過，我不太知道這個盲人按摩師存在的必然性？如果就從視覺的「盲」來思考，也不能完全說是刻板化，好像是把他浪漫化了。

高俊耀：請問這兩個人的名字，有什麼特別的意思嗎？

施如芳：應該有。那眼睛張開會殺人，這好像是一個排灣族的傳說。

高俊耀：感覺他對盲人和原住民的想像有點樣板化，自己在讀的時候會覺得實際現象好像不是他所寫的樣子。再來，盲人按摩身體，其實滿有身體和觸感，但是整個戲的演進又和身體感的延伸沒有什麼關聯。劇本在現實和夢之間切換，然後丟出了很多隱喻，但是這個隱喻最後要投向何方？其他本子也有類似狀況，常常會突然冒出一個獨白，講一個故事，然後就沒了，對我而言，等於最後沒有形成一個更大的甚麼，以致有時候會覺得故弄玄虛的成分多一點，作者開了收不回來。

（工作人員上網查到有關排灣族的傳說故事供評審們討論）

汪詩珮：感覺在劇中做了一重轉換，這個題材滿有意思。。

〈Fucking 夫妻肺片〉

施如芳：我覺得故事很完整，在我看來他是比較商業性的取材。他的手法是蠻成熟的，會讓人想到多年前的電影《廚師、大盜、他的太太和她的情人》。我自己覺得，他好像有隱喻的企圖，但是這個題材會減弱給人深刻的感覺，所以可能著重在顯性的、有意為之的那種情節。

吳思鋒：我覺得這個劇本真的滿電影的，會有很多聯想，我看過一個叫什麼《雙食記》，也是有點類似的驚悚電影，我覺得他有意識要寫一個類型戲劇，結尾會讓人想到《人肉叉燒包》之類的，像新加坡之前有一部是把人煮成肉骨茶的。他寫這個劇本，參考的可能是電影而不是戲劇，但是至少是滿完整的，四個角色各自都滿清楚的，節奏也很快，後面的情節也都翻了很多次，讓你想不到，可是最後一次翻的時候，有點可惜了，很難擺脫過去那些電影的想像。當然，在最後結局之前幾次的翻轉都是滿有趣的，他從小三的角度去講。他是少數作品中節奏比較快，讀起來像是在看電視連續劇，至少那個快不是讓你不舒服的、囫圇吞棗的快，基本上是滿完整的故事，有意識創作的類型戲劇。

高俊耀：覺得有點像在鬧劇形式和電視劇之間擺盪，但整體沒有再怎麼樣繼續往前推進，所以沒有投它。不過，我同意他前後完整交代，可能有一些瘋狂的點不夠，有點像在看 B 級片，想要模仿，但做出來的東西還不夠味。想到魔戒的導演拍過喪屍的 B 級片，對惡趣味的玩弄，就做得很極致。

【三票作品討論】

〈修鎖〉

吳思鋒：我覺得它的主線、支線，整體結構都很清楚。而且用的封閉空間，家，也很有趣，不是過家門不入，是無法入家門。以家喻國，在家、國之間的轉換滿清楚，包括人在這個時代中，複雜的生活感覺，也表現出來了。我覺得這個劇本對我而言是最完整的。

高俊耀：我同意。他用門鎖被破壞，有家，但鎖不上。家雖然是隱私空間，但外面一直永遠有人窺探。雖然某些人物描述像如張太太還不夠立體，但整體而言很清楚，透過密閉空間去描寫雨傘後的運動狀態，很具體，讀來很到位。作者也很有誠意，個別寫了一個粵語版和華語版。

施如芳：粵語版和華語版有什麼差別？

高俊耀：粵語用詞比較有趣，畢竟是生活語言。比如說裡頭提到「呢度得豆腐潤咁細」，用豆腐形容空間很形象化，翻譯成華語「我們住的地方就這麼小」，就會丟掉了一些語境轉譯的趣味。

〈關於我的陌生〉

吳思鋒：我覺得這次比較短的劇本相對比較會處理表演性的問題。你說這個劇本有沒有比較特別.....這種處理方式其實也很常見，就是混淆了「我」跟「扮演」，然後把「我」碎片化。這種獨白方式跟這樣的表演性比較有趣的。相對於前面的〈我還是想當個漂亮女生〉，那是比較放，走向瘋狂的邊緣，但這個劇本相對節制，有點像自我控制，不是負面的意思，而是有清楚的掌握。節制和瘋狂並沒有說哪一個比較好，還是要看本子的表現。如果是我個人慾望，比較想看有節制的表演，現在的台灣劇場比較少看到瘋狂邊緣的表演，在這個當下這比較少見。西方作品還是會有這樣的表演，對我而言，我個人希望更歇斯底里一點，然後再看他怎麼收尾，我就會覺得比較過癮。

汪詩珮：有沒有可能他是一個演員，但是在寫的時候被導演所節制，相對上有所抗衡，因為導演有他的霸權性。

高俊耀：我覺得雖然用了多重人格，但其實差異性不大。當然滿有趣，但是在整個篇幅裡，那個差異性是什麼？比較可惜的點，就像思鋒剛剛講的不夠瘋狂，就收縮在一個單向的東西裡處理。中間一直有一個安排，就是打電話來，這到底是真的還是假的，層次可以怎麼拉開，我會想這件事情。很多劇本常常突然丟了一個故事、獨白，可是後面沒有繼續，未完成，包括〈禮物〉也是，看到最後我就會覺得，看起來很豐富的隱喻，但沒有相互形成關係，對我而言有點不著地。

施如芳：可是現代劇場也有很多這種，讓我以為現在歡迎這種的。剛剛兩位講得很好，我剛看劇的時候，覺得對我好有隔閡，但是多看幾次我感覺得出經營的重量，它裡面有幾個標示抗爭和災難的時空，這點對我而言就有了落地的重量。

吳思鋒：有新聞感的感覺？

施如芳：對。

汪詩珮：但是它的梗沒有發展得完整，有些可惜。

【第二輪投票】

汪詩珮：按照 6、5、4、3、2、1 分給，就著這幾部作品打分數，再選名次。

（第二輪投票結果：〈那女孩走了進來（又走了出去）〉 11 分，〈修鎖〉 18 分，〈永恆的愛〉 9 分，〈禮物（presentation）〉 5 分，〈Fucking 夫妻肺片〉 9 分，〈關於我的陌生〉 12 分）

工作人員：第一名〈修鎖〉，第二名〈關於我的陌生〉，第三名〈那女孩走了進來（又走了出去）〉，佳作〈永恆的愛〉、〈禮物（presentation）〉、〈Fucking 夫妻肺片〉。

汪詩珮：關於名次，各位有什麼想法嗎？

高俊耀：不好意思，第二、三名可不可以並列？這兩篇各有各的好，和擅長、不擅長之處。〈那女孩走了進來〉在語言上的成熟度掌握比較好，感覺能直接演出，當然前三名大致都可以搬演。〈關於我的陌生〉開啟了一個多層架構，但是最後沒有打開，自己陷在裡面。〈那個女孩〉也有不足，比如借用經典文本，但互文性不強。兩個因為只差一票，可以並列嗎？

（主持人、評審老師、工作人員溝通協調：活動經費不足以增加獎金額度）

汪詩珮：〈修鎖〉獲得 18 分，是各位老師一致認同的第一名，那〈關於我的陌生〉和〈那女孩走了進來〉就請各位老師都再思考一下，有沒有要調整哪一方的分數呢？

高俊耀：我補充一點，就是〈關於我的陌生〉為什麼我後來給分較低，是因為到了「第五場首演」的時候，覺得他還是在重複前面的東西。前四場有一種達達達的跳躍性，我就滿好奇第五場會如何承接和轉化，結果還是再重複前面的堆疊，以至於這個堆疊沒有形成一個什麼更打開的觀感或辯證。相比較這兩個作品，一來是語言感的處理落差；二來是〈那女孩走了進來〉透過劇情設置，選擇用槍殺來處置失戀後的空虛，結尾相對清晰。〈關於我的陌生〉開闢了一個滿有意思的題材，但差異性沒有做出來。

吳思鋒：〈那女孩走了進來〉可以第二名，確實，最後取決於語言感，或是這個語言感後面透露的現實感。〈那女孩走了進來〉雖然語言的使用相對平直，但是如果就掌握度來說，確實較高。〈關於我的陌生〉應該是語言感的問題，比如後面投射了歷史、戰爭等等，但是感覺是受到西方新文本的影響，比較不像是從歷史現實出發的，還有，最後講了古書、戰爭對我而言，有點跳遠了。另外，我不知道多重人格的跳法是如何，但應該不是這樣，這個跳法有點前世今生的感覺。

施如芳：就是沒有更強的生命感寫出來。

吳思鋒：這個語言感所透出來的，在這陌生的古書、戰爭的時態，這好像不是多重人格的邏輯，反而是前世今生的。如果就誰比較能掌握他自己所使用的語言的話，〈那女孩走了進來〉比較能掌握。

【劇本組最終評審結果】

汪詩珮：那我們針對該二篇，進行第三輪投票，用 2 分、1 分來區分。

（第三輪投票結果：〈那女孩走了進來（又走了出去）〉 6 分，〈關於我的陌生〉 3 票）

首獎：〈修鎖〉

貳獎：〈那女孩走了進來（又走了出去）〉

參獎：〈關於我的陌生〉

佳作：〈永恆的愛〉、〈禮物（presentation）〉、〈Fucking 夫妻肺片〉