

【第 26 屆臺大文學獎決審會議紀錄】——劇本組

時間：2024 年 5 月 9 日（週四）14:00~16:00

地點：中文系會議室

主席：汪詩珮

評審：王瓊玲、羅仕龍、陳又津

紀錄：林元婷

整理校對：蔡佳軒

【決選作品】

編號	作品名稱
1	當你的貓說喵的時候其實牠在說
2	這次我們不得不睡
3	飲實檻褸
4	燒了清明上河圖
5	團圓
6	AI（愛）愛（AI）
7	鯨爆
8	十月雪
9	白開水
10	Ariel
11	一鐘各表
12	Close\
13	研究，生
14	誘惑
15	Me, myself and I

【整體閱評心得】

汪詩珮：我先介紹本次評審委員。羅仕龍老師為清華大學中文系副教授，曾擔任過臺大文學獎劇本組評審；王瓊玲老師在中正大學任教，與曾永義老師合編多部戲曲劇本；又津老師為本校戲劇系系友，同時也是頗富盛名的小說家，偶有劇本創作。我們先請三位評審發表整體評閱心得，再進入作品討論。

羅仕龍：首先，作品整體可以再精進。我很看重戲劇要有一定的情節或故事性，以及語言使用要純熟。這次很多作品，包含我勾選的前六篇，故事性都相當薄弱。有些作品只是個人意念的表達或生活裡的小事情，不見得是作品或文筆不好，題材當然可以來自於生活，但既然選擇劇本這個形式，就要發揮這個形式的特長，而多數作品並沒有掌握好。再來，我常覺得戲曲是一種非常吃虧的形式，因為我們各種意念或情感表達，用白話文這種形式相對來講還是比較容易操作，所以戲曲他有另外一個框架，不能只是單純去建構語境。意外的是，我一開始就看到這次有偏向戲曲的作品，我還沒有細讀時，本以為這篇一定不用與他人競爭了，可是讀完以後，反而覺得這篇是滿能掌握戲劇性的作品，這是我參加評審工作較少遇到的情形。另外關於議題，臺灣學生的戲劇創作格局通常比較不足，這點可能不只反映在戲劇這個文類。也許跟學生的經驗或整體文化脈絡有關，學生在格局與想像力的奔放上，都可以再加強。

王瓊玲：我是第一次審劇本獎，非常愉快，也感到驚艷。一個大學生或者是研究生，在求學時期有心創作劇本並投稿就很值得嘉勉。而且我竟然還能看到傳統戲曲，真的非常喜悅，當然其他現代化腳本也很不錯。戲劇創作最能夠呈現孩子們面對的困境或是他們內心最在意的問題，不少作品寫出詐騙問題，反映了社會現狀。若談到邏輯性，這些腳本確實還需要加強，可能因為創作經驗不足，常有前村不著後店的狀況；但在創意上，年輕人總有很不錯的想法，令人佩服。再者，創作戲曲或戲劇，需要在舞台上呈現，很多人創作時未思考到舞台因素，所以出現很多不可能的場景，這點需要留意。另外，未來徵稿時是否需要請作者標明演出形式，例如京劇或音樂劇？

汪詩珮：我們曾討論過這個問題，原則上採開放態度不計任何形式的舞台。

王瓊玲：如果創作時能多考慮舞台因素的話，這些作品就可以更完整、更成熟。這些作品有很多太「想當然爾」與不可能呈現在舞台的場景。另外同學對於角色設定、人物情節各方面，其實也可以再多挖掘。

陳又津：我想給參賽同學一些提醒，「格式」是劇本相當重要的一環。通常劇本是由角色、對白和舞台指示所組成。如果想別出心裁也沒問題，比如角色可以是人類或非人類。舞台指示方面，影劇劇本通常會用三角形來表示，舞台劇通常會用標楷體或內縮來表示。雖然沒有統一規格，但在同一個劇本中，必須使用同一

個格式。建議投稿時要附上標題，不然工作人員還要幫你手寫標題。標點符號盡量全形，也要注意行距，我看簡章寫單行間距，但對劇本來說單行間距可能不好閱讀，所以同學可以自己調整，或是印出來看過再思考一下。以校園文學獎的標準來說，這次題材滿多元的，語言風格偏自然，即使是戲曲作品的語言風格也有統一規格。各種題材，包含大學生、攤販或戲曲，用字都滿好的。劇本是一個既完成又沒有完成的文類，很少直接看劇本，通常都是看到已經影像化或舞台上的作品。作為一個編劇，同學將來會面對無數修改、無數意見、無數批評，有時要放心上，有時候不要，最重要的是編劇要比任何人都知道的方向，意即這個劇本最重要的是什麼？不管經歷了十幾二十次的修改，都要記得自己為什麼要寫這個劇本。另外，劇本是字數不亞於小說的文類，可能會需要一個兩百字到五百字的故事大綱放在作品最前面，讓大家知道這大概是什麼樣的作品。我讀劇本時在意的不只是轉折、驚喜或文字風格，更重要的是結構，我覺得故事大綱也是一個考驗編劇的環節。最後，我看簡章要求劇本組字數在一萬五千字以內，建議主辦單位考慮設定下限，比如五千到一萬五千字。

王瓊玲：我也建議一點，故事大綱之外需增加角色簡介，有些作品直接開始寫對白，內容資訊都還不充足，導致讀者連角色男女都搞不清楚。

【第一輪投票】

（第一輪投票結果：〈當你的貓說喵的時候其實牠在說〉2票、〈這次我們不得不睡〉0票、〈飲實檻褸〉2票、〈燒了清明上河圖〉1票、〈團圓〉0票、〈AI（愛）愛（AI）〉1票、〈鯨爆〉1票、〈十月雪〉3票、〈白開水〉1票、〈Ariel〉0票、〈一鐘各表〉2票、〈Close\d〉1票、〈研究，生〉1票、〈誘惑〉2票、〈Me, myself and I〉1票）

汪詩珮：第一輪投票結果有三篇0票作品。為鼓勵學生，即使未得到票數，還是請評審們給予意見。按照0票、1票、2票、3票的順序，逐篇討論。1票作品的主推老師，可以考慮拉票或放棄，其他老師也可提出建議。

羅仕龍：我先提一點，〈飲實檻褸〉跟〈白開水〉對我來說是非常相似的劇本，我斟酌過後，把票投給〈白開水〉。但如果當時我投給〈飲實檻褸〉，它也會是3票，這件事也許能成為其他評審的參考。

【0票作品討論】

〈這次我們不得不睡〉

王瓊玲：這是滿有企圖心的創作，藉著宗教迷信描繪人的貪嗔癡。我沒選它的原因是情節太混亂、人物雜亂無區隔，也沒有寫到最重要的戲劇因素，即人物內心

的惶恐，人為什麼要尋求宗教慰藉？反而只寫陷溺的狀況。當然陷溺的狀況如果寫得好也很好，只是它漏掉了這重要的部分後，顯得不夠細膩、深刻。可以嘗試用一拳打到心臟的方式去剖析人性。

陳又津：我也同意它的場景、事件、人物相當混亂，這一篇可能比任何一篇都需要故事大綱來引導我們進入。作者可以考慮不要依賴「刪節號」，這個建議其實不只是給單一作者的。「刪節號」到底是停頓、很長的沈默，還是沒話說？作者不如別依賴標點符號，直接給一個明確指示，把詮釋工作交給導演和演員。

羅仕龍：這部劇情相當混亂已是老師們的共識。我想特別提另外一件事，劇本是某個特定時空下發生的某個故事，有些劇本沒有特別強調它在什麼時候發生，但這個劇本有，那我就會去思考它為什麼要強調這個年代？然後他在布局上似乎沒有呈現出設定這些場景的必要性。故事可以簡單，但組織架構要清楚，如果這些都沒辦法處理好，我就沒辦法選它。

（〈團圓〉非劇本格式作品，不予討論）

〈Ariel〉

王瓊玲：它是完整的劇本，可惜寫了過度通俗的題材，探討盲女單戀老師，男同學又單戀盲女。生理的盲和心理的盲，本來可以發展得更好，可惜太平淡無奇。女孩眼睛復明後，發現所愛的老師要結婚了——類似瓊瑤《窗外》劇情——最後她選擇用肉體去懲罰男人和自己，這裡轉折太快，幾乎沒有描寫，突然就變成這個結果，很可惜。

羅仕龍：瓊玲老師說它是過度通俗的故事，這個說法打動了我。通俗不一定是好的，很多故事很通俗，卻很多人喜歡看。我個人覺得這個作品的大問題是時空框架，如果這是在講述某個時代某個人的心理狀態，那可能會很有意思；但如果講述的是當代，實在太不符合我們現代人的情感狀態了。假設他加入某種時代濾鏡，做一個前後對照，讓讀者看清楚這也許是民國六零年代的故事，才可能吸引人。已經 2024 年了，卻模仿一個 1960 年代風格的故事，我很難喜歡它。

陳又津：建議作者從故事結束的部分繼續寫下去。第一幕我們都看到了女主角暗戀老師，後來又有支持者的角色出場。初稿可以想到什麼寫什麼，但修改對編劇來說是一輩子的工作，請刪掉不必要的部分並保留好的部分。雖然大家提到太通俗的問題，但人人愛的女主角其實很棒，經典的師生戀劇情加上第二男主角是很完美的。作者要思考的是，也許這個劇本最想討論的是「殘缺」是什麼？可以從這個問題去發展許多細節，避免對白或舞台指示太過囉嗦。

【1 票作品討論】

〈燒了清明上河圖〉

陳又津：愛情、犯罪跟時事元素，組合得滿好的。場景安排很精簡，非常明確知道每一場的目標是什麼，達成讀者和作者的共識。他裡面有提到清明上河圖裡重要的三個問題，我覺得這是一個亮點，很有趣。但我想問作者一個問題，地點一定要在香港嗎？角色一定得是香港人嗎？故事設定在別的地方也能成立吧？為了理想，所以必須殺害或要挾家人或重要的伴侶，這是一個經典的情節，那為什麼地點要設在香港，且要放入時事？如果場景可以更換，這個劇本也許就會失去重要的特色了。

羅仕龍：我倒覺得這個劇本一定要設定在香港，表面光明的城市內裡有很多不得已，這好像沒辦法發生在其他地點。我覺得戲劇之所以是戲劇、之所以迷人，就是因為對很多事情的批判或想法，可以使用非第一人稱、以不那麼自我的角度出發，因為他必須召喚更多人的共感，否則他可以使用散文或詩歌去講述更多個人主觀感受。我能看出他對自己所描寫的城市有很多情感，香港絕對是一個值得寫的題材，但作者能否用一個更加沉澱的寫法？雖然放入清明上河圖這個框架，但好像只是在為他自己支持的理想背書，這個設定有點可惜，他可以乾脆去寫一部目的性很強的作品。呼應剛才又津提到的，作者其實到頭來就是要扣合香港，反而把清明上河圖變得很工具性。他如果不要明確指涉某個城市，用隱喻的寫法，這個劇本就會變得非常漂亮。我們等等會看到一篇〈一鐘各表〉，那也是很政治的劇本，讀者絕對知道編劇要講什麼東西，可是他是用一個幽默的方式來談論，我們就會比較有共感。這個劇本顯得太過個人主觀，且不夠吸引人。

王瓊玲：我其實滿喜歡這篇的，我覺得他是有理想又有企圖心的作者，他關懷政治和兩岸三地，經過自己的熟成，變成劇本。年輕作者能夠對現實世界投入冷靜的觀察，提煉為文字，我認為值得鼓勵。雖然他表現得不太成熟，有些情節很混亂。他努力地放很多資訊進去，去「科普」甚至「藝普」讀者，問題是他忽略了一點：〈清明上河圖〉在臺灣，絕不可能拿去香港，拿去香港絕對回不來，這是最大的問題。所以我們不可能在香港看到〈清明上河圖〉真品，尤其是紙品，忽略了這最重要的一點，劇情就垮了一半。我印象很深刻的是，我念書的時候，曾經為了〈富春山居圖〉要送出國，老師帶著學生去故宮前靜坐抗議。如果把〈清明上河圖〉換成是一部假的作品或某個名畫複製品就好了，不要用指標性這麼強的作品，這實在是犯了大錯。若燒的是贗品反而更有戲劇性。

羅仕龍：古物有靈，燒不掉，也是一個可以發揮的切入點。

〈AI（愛）愛（AI）〉

羅仕龍：這個劇本就是我剛才提到的時代性很明確的作品，他寫的是 2030 年這個近未來，卻沒有寫好，成也機器人，敗也機器人。機器人怎麼在舞台上表現，

一直是我自己很有興趣的議題。例如平田織佐有讓機器人演出三姊妹，或是臺灣本地的舞蹈藝術家黃翊也喜歡使用機器人元素。機器人這個元素還可以上推到20世紀初期在劇場使用木偶表演，雖然看起來最受控，但只要有一個環節出錯，反而會讓整體表演更不受控，因為無法隨機應變，所以我對機器人放在舞台上這件事非常有興趣。這部作品吸引我的元素是未來感、AI，和機器人，但可惜的是，凡是他想談論的議題都不需要用這些元素來達成。另外，他的文字表現一般，可是舞台表現力還不錯，屬於半成品，導演跟演員可能會有較大的發揮空間。比方如何去詮釋機器人，要用真的機器人嗎？還是讓真人去演繹？我對他還是有期許，所以我是投票給這個主題。最後，畢竟這是一個文學獎，如果我們相信語言文字是文學最重要的載體的話，請作者們務必注意錯字問題。

陳又津：我有考慮要投給這篇。先說喜歡的部分，我覺得他滿有幽默感的，他對日常生活的觀察及日常語言都有派上用場。我沒選它的原因是，如果要討論人跟機器人的差別——畢竟資源有限，我們有很大的可能是用真人演繹機器人——有趣的地方在於人如何在不同角色間切換，怎麼分辨他是在表演人或表演機器人？一方面考驗演員功力，但編劇也要負責指示在什麼時間點、什麼情節讓演員做切換？他建議演員何時跳出祝英台的角色，變成 AI？我知道作者有寫「跳出」，但為何是這個時間點？以比例來說，跳出祝英台的時間在第 10 頁，也就是劇本三分之一處，其實已經太晚了。如果作者想要做出區別，想要有層次感，切換是很重要的。另外還有我前面提到的格式問題，是否需要粗體或中括號？他可以參考其他作者的做法。

王瓊玲：這一篇探討性愛、AI 寫作和人性，具有滿強的現實感跟諷刺性，這是我喜歡的地方，我也曾考慮要選它。但我一直納悶他為什麼要把祝英台和梁山伯搬出來，內容卻跟祝英台梁山伯完全無關呢？剛才又津老師提到角色人物切換的問題，這也是我的疑惑。情節發展也有很多邏輯性不夠強的部份，如果好好修改，一定可以成為一篇很精彩、可以真實演出的好劇本。

羅仕龍：應該再多一點對未來的想像。談到 2030 年，又提到科技部的補助和性騷擾的法規，這些都是很接近的現實，未來感抓得不夠好。

〈鯨爆〉

羅仕龍：這個作品有談到地球、生態、天災、性愛等議題，雖然情節薄弱，組織散漫，但舞台意象豐富，語言密度也非常高。這算是此次文學性比較高的一篇作品，也是我投給它的原因。雖然可以考慮是否適合戲劇形式？但我覺得無妨。整體來講，我看中他的文學表現力、文字張力，不是每篇都能夠做到這點。

陳又津：上下兩層世界的差異是什麼？是在談科幻、未來的世界嗎？還是以前的世界？他所設定的時空令人困惑。不過我同意羅老師講的，他用鯨魚做意象自圓其說，讓鯨魚貫徹整個作品，這點很不錯。

王瓊玲：我建議這篇改以小說形式表達，以小說來呈現絕對會是很好的作品，反而以劇本呈現會吃虧。例如這隻抹香鯨動不動就自白一千多個字，一隻鯨魚在舞台上講一千多字，我擔心觀眾的觀感。還有，人物處理得不好，例如老陳是個漁夫，在蚵棚弄垃圾時看到這隻鯨魚，漁夫角色有著文青口吻，後來又變成博通古今的專家，角色塑造不一致。另外，地下世界跟地上世界鯨爆這件事，沒有非常緊密及良好的聯繫，幾乎可以腰斬成兩個故事，如果能加強聯繫會較好。以劇本呈現是他的弱點，若改成小說並把人物塑造好，會是精彩的作品。

汪詩珮：他是不是想做成表現主義式的劇作？

羅仕龍：我個人不覺得它不適合舞台，也許可以用投影或其他方式處理。他可能想營造某種詩意，就像詩珮說的，我們現在可以看到很多劇本想做出某種表現主義，因此我可以理解他使用的這些意象。鯨魚本身就是跨越兩地，海底和海面、上面跟下面的一種生物。鯨魚也可以聯想到臺灣這個島嶼，帶到一些政治歷史背景，從兩岸關係、在大海航行、內在壓力的爆發，可以做出很詩意的呈現。現在很流行處理人跟動物的關係，我們從動物身上看到什麼？或人跟動物之間可以發展出什麼樣的牽連？這部作品讓我產生滿多聯想。

陳又津：如果想把這篇改成小說的話，就得如王老師所說，把兩個世界的連結做得很清晰，把時空重新定位，再把文字的優點與自己能掌握的細節把握好。

〈白開水〉

羅仕龍：情節很薄弱，主題相對平淡，如同他的標題，但語言稍有可觀之處。他跟〈飲實檻褸〉一樣特別想要嘗試在細節中捕捉人世間淡而有味的情韻。這些年我有滿多機會看到這種作品的，他們也許想學習類似契訶夫這樣的作家，在一個很平實的情境裡去掌握人跟人之間的細膩情感。當我們談到臺灣人的情感時，很多人的確會從這種角度切入，去傳達臺灣人在表現情感上是含蓄的、沒有爆破感的、沒有張力的。處理的角色關係相較〈飲實檻褸〉更多一點，更符合這類劇本要談的臺灣人表現情感的方式。〈飲實檻褸〉較侷限在父子之間，而〈白開水〉處理的淡淡情感，比較不會有太明確的主題意識。

陳又津：我會把〈白開水〉跟〈Close\d〉兩篇放在一起讀，因為他們都是校園愛情故事。我沒投給這篇的原因是他的故事性不夠明確，我比較想投給另一篇分手故事。

王瓊玲：這篇可塑性滿強的，它跟〈燒了清明上河圖〉有類似的思考。主題有些混亂，感覺他想寫白色恐怖，但可能他目前掌握的資料、人生的閱歷、閱讀積累等各方面還不足，要碰白色恐怖又碰不了，結果只沾到邊，讓我們期待落空。比方一個重要的人物陳文榮，好像是以迫害者的面貌出現，可是後來無聲無息。開頭是類似《返校》的劇本，最後變成在談戀愛，出去買麵的那個人到底怎麼了也不清楚。情節不算好，邏輯性也不高。一連串對話又沒有重要情節呈現，最後陷入混亂，這是源自他寫作經驗的不足，但他有企圖心去碰觸社會問題，我很鼓勵他思考成熟後再來寫作，假以時日是值得期待的。

汪詩珮：標題為什麼是白開水？

羅仕龍：指白色恐怖吧。

汪詩珮：但如同你剛才說的，劇情像標題一樣平淡，平淡也是他的用意嗎？

羅仕龍：有些東西沒有講得很白，他是否想呈現某種很壓抑的、不能講得太明白的氛圍？技巧方面的確有值得商榷的部分，比如第9頁，施正和是多出來的人嗎？還是施正和就是施定和？他可能連自己要寫誰都不清楚。

陳又津：那部份應該是打錯字。他描寫的很多場景不像 1950 年代的環境，時代氛圍沒有抓好。

〈Close\ d〉

陳又津：這算是比較清新的一個戀愛故事，以環繞台北一圈的公車為主要場景，裡面的角色有特定的怪癖，沒有過多定型的陳腔濫調。我困惑的點是，他們兩人相遇的場景，第三頁最上面「程元心望向李子揚，碰李子揚肩膀，李子揚摘下耳機」，這邊描述女生碰男生是可以的嗎？但如果男生碰女生肯定是性騷擾。不過我覺得他滿真摯地討論了這個年紀會困擾的問題。另外，作者擅長寫作漂亮的句子，這點他自己也有提到。我想提醒他，漂亮話在劇本裡是雙面刃，可能會令人出戲，需小心謹慎，莫濫用。

汪詩珮：其實我一開始以為兩個人都是男生。

羅仕龍：如果這兩個人都是男性，會不會更有亮點？

陳又津：順便問一下，王展是女的嗎？

王瓊玲：我也一直搞不懂這篇的男女。他寫父女、同學、情侶等關係，滿有企圖心的，只是用詞太過文青，對話過美，有種空無感。再來是邏輯性不足，例如第四頁，程元心拿起電話說你知道他跟我說什麼嗎？然後編輯叫他李小姐，這裡我

實在是看不懂。我一直思考他是筆誤還是時空錯置？舞台要怎麼呈現？也一直很想幫他改錯字。我覺得王展是女的，因為他使用女字旁的「她」。如果程元心跟李子揚是男女朋友，李子揚說要約王展打電動，程元心怎麼都不吃醋？可是這邊的電動又很像男孩子會做的事情，所以我一直搞不清楚性別。再怎麼想呈現多元價值，希望至少還是要讓讀者搞清楚角色性別。第三場程元心跟爸爸在對話，公車靠站後，王展跟李子揚兩個人上車，接著父女兩人竟然完全看不到王跟李所有的互動。四個人同坐一班車都看不到對方？我不知道舞台要怎麼呈現，邏輯太怪了。最後李子揚搬去跟王展同住，轉折突兀，情感堆疊不足，劇情非常混亂，我重新讀過還是覺得不行。可能是我不了解年輕人，也可能是他表現得不夠清楚。

羅仕龍：其實年輕人自己也不了解年輕人，所以才會寫出這種有點迴圈的劇本。這個情節和他寫的公車一樣沒有起點和終點，他只是寫出生活中遇到的狀況、承載專屬這個年紀的困惑，沒有解決方法。當然他把自己最熟悉的題材與生活寫出來是很好的，但當他要處理這份困惑時，需思考有沒有更多文學要素？畢竟這是文學創作。文學性不一定得透過很困難或很深的意象，而是可以用樸素的語言去達成的。這篇作品只是一直在現實元素當中迴圈罷了。另外他對於人物的刻畫不足，導致讀者覺得每個角色都很像同一個人，最好增加人物的辨識度。裡面最有辨識度的似乎是王展，因為王展會講很直接的話，也會抽煙、打電動等等。第六頁李子揚會直接打王展，這邊的描述讓我覺得王展應該是男生，所以王展這個角色還算明確。但李子揚跟程元心就太像同一個人，連講話語氣都很像。

陳又津：第十四頁，李子揚說：「你誤會了，我一開始以為他是喜歡我才對我說那些話。那天之後發現自己有點愛上她。」這邊用女字旁的她，所以會覺得王展是女的。

汪詩珮：會不會是打錯字？

王瓊玲：所以其實是男男同居並認為他愛上他？

羅仕龍：對，這部分真的寫得不清楚。回到剛剛說的角色語氣，比方第八頁李子揚說：「在遊戲裡會吧，有種自己真的 unstoppable 的錯覺」這句摻雜了英文，第十四頁程元心說：「你們走 not exclusive 的關係」，這兩句語氣太像了。也許他們身邊的人都會這樣講話，但這兩句都是刻意穿插的英文，刻意到太過相似。

汪詩珮：父親角色為什麼要呈現？父親沒有辨識度，父女衝突的意義也不高。另外，如果他把所有場景都設定在公車上，不要寫臥室，可能會更好。

羅仕龍：十四頁這句話的「他」跟「她」是指同一個人，卻用了不同的字。我也覺得王展應該是男的。

王瓊玲：如果這三個人都是男的，這個劇本會很有趣，情節發展也會比較合理。

〈研究，生〉

王瓊玲：這篇作品結合時事，諷刺性強、對話生動，沒有邏輯錯誤也沒有太多不合理，但不夠精彩。

羅仕龍：從現實生活產出的劇本，一切都在預期中，讀者沒有產生期待。一切都只是他的某個生活場景。不確定為什麼題目中間有個逗點？是因為「研究」與「生存」嗎？他可能想表達研究生的生活有很多問題。

陳又津：這篇開始就寫很廢的研究生，中間大家組織起來抗爭，最後回去耍廢。裡面的角色很有發揮空間，比方有一個涉世未深的鄰家少女，但鄰家少女會使用學術研究工具人，這個對比算是有趣。然而作者可以好好想一想，目前所有角色都把內心盤算說出來了，但有些話其實可以不要講出來。比如有錢人林晏禎說：「我讀研究所是來寫論文、洗學歷的」，其實真正想洗學歷的人不會講出來，而且這種人通常背景很硬，要抗爭的話，家裡一定會有阻力，所以這些改革，絕對不會在他們這一屆生效。這齣戲寫在一個現實的基調上，既然如此就該好好寫，好好探究這些非頂大的理工研究生，要怎麼活下去。

羅仕龍：我覺得這樣有點不真誠，因為作者一定是臺大學生。

汪詩珮：他可能從外校考進來，或是大學部就進實驗室，觀察到這些現象。

羅仕龍：那他為什麼要強調非頂大？

汪詩珮：也許怕被老闆發現是自己的實驗室學生寫的。

王瓊玲：或是為他人而寫。

羅仕龍：我會這樣問是因為他寫的東西是從現實取材的，卻特別強調非頂大的研究生，這個寫法讓我覺得他好像在做區隔，他對這個問題的思考好像只剩頂大或非頂大。戲劇最重要的是激發觀眾或讀者的共感，我們是在臺大文學獎的框架下讀這個作品，作者希望讀者採取什麼樣的閱讀態度？希望激發什麼樣的共感？他覺得我們做為頂大讀者，不會有這些問題嗎？還是想強調教育資源分配不均？假設他有經驗、有感教育資源分配不均，他應該要好好寫。而結局卻是，大家都知道要幫貓掛上鈴鐺，但沒有人要去做。這是很衝突的点。

王瓊玲：他想呈現現象。我建議他不要講頂大或非頂大，不要導入這種敘述。現在學生找不到指導教授的情形真的很嚴重，之前是教授搶學生，可是情況漸漸相反，尤其快退休的教授已經不想指導了，所以他們找不到老師。他努力去碰觸這

個議題，可能經驗不足所以寫得不夠好。但他滿努力想呈現人物對話、學生間相處狀況、遇到事情滿懷壯志最後又全部退縮的情景，這部分寫得還可以。

〈Me,myself and I〉

王瓊玲：這篇把患有憂鬱症的人的心態寫得滿深刻的。邏輯性高，在舞台上容易呈現，人物的掌控度也不錯。我們教書也常面對學生患有憂鬱症的問題，而且很多精神科醫師其實也需要被諮商。他最後努力做出一個大翻轉，也呈現出這是個普遍的社會大問題。

羅仕龍：我覺得這篇就是情緒描述，沒有太多東西，所以我沒有投它。

陳又津：首先，有個叫露娜的執照精神科醫師，所有角色都是他本人，他還有個內心聲音，到這邊我可以理解。但有一個叫做心理醫生的角色，心理醫生（心理諮商師）只能做諮商，要怎麼開藥給他？這部分令我很困惑。我也覺得這篇純屬抒發個人情感。另外談到自傷，自我傷害是個手段，但對角色來說，自傷想達成什麼效果？我建議作者可以看看電影《鋼琴教室》或其他優秀作品，皆有描述到人為什麼要自傷。而這篇看不出有什麼具體事件讓角色必須做到這種程度。

【2 票作品討論】

〈當你的貓說喵的時候其實牠在說〉

羅仕龍：這次有兩篇處理人跟動物關係的劇本，我都有投，主題相當貼合現在的社會環境，動物或生態給人的啟發是大有可為的研究對象。我一開始讀這個劇本時以為他要講愛情，讀完才發現他其實在思考不同物種之間的交流，算是非常小的題目。若可運用一些導演技巧，這個作品很有機會能發展成熟。

陳又津：我很喜歡這個作品，很有幽默感，而且運用了許多舞台技巧與對比——例如吐槽技巧，或是一點一點拋出的細節——讓我覺得這個劇本不廢話。很多作者的編劇會流於資訊交代，但這部不會。我正好奇貓知不知道晚上幾點的時候，下一場就告訴我貓其實不一定知道時間，重要的是飼料機叫三次，就是晚上了。中間寫到寵物溝通師是一個詐騙犯，後來神棍轉真，他說：「你是我第一隻真的接上的貓咪」，讀到這裡我也震驚了，想不到劇情會這樣轉折。他的角色設定非常具體及可信，比如奶油貓笨笨又不懂語言，他會說：「哪個哥哥？呼呼還是主人？」語氣自然，劇情轉折也很俐落。作者已經掌握了基本的技巧，最重要的是作品想說什麼？當有一天這部作品跟其他同樣寫離世動物的作品放在一起，差異是什麼？如果作者想往下一個層次進步的話，可以再考慮一下，但目前已經相當完整了。

羅仕龍：AI 可以找機器人上舞台，這部卻不太可能真的放兩隻貓在舞台上，除了找人來演貓以外，我覺得這篇還可以試著用來指涉愛情，甚至改寫成他們是相戀十四年的戀人也講得通。

王瓊玲：我雖然沒選這篇，但這是我的遺珠第一名。他用寵物來面對死生大事，加上嫉妒、離愁等元素，我覺得非常有創意。雖然稍嫌平板一點，少了些對立或和解，如果有這些元素加入會更好。另外我一直在想為什麼第九頁中間突然插入一個「我」？是否校對不精？不過我還是非常喜歡這篇。

陳又津：可能是指聊天紀錄、「我」的頭像之類的。

〈飲實檻樓〉

陳又津：場景滿集中，敢於描寫衝突，成果也不錯。吵架對白並非只是重覆跟亂吼，而是有基於角色設定去寫。雖然我不是那麼懂父親所說的閩南語，但他有做出兩個角色的差異，就算把名字擋起來，讀者也能看得出是誰講的話。這齣戲的成功在於，藉由兒子參加臨演的戲中戲——同時我們也終於知道篇名的由來——稍微解開家庭的衝突，但這個衝突消解得太容易，有點可惜。結尾寫得非常好，爸爸說他這樣煮一定不會好吃，呈現了經典的嘴硬臺灣爸爸的面相。

王瓊玲：描述常見的臺灣爸爸跟兒子之間的相愛相殺，我非常欣賞爸爸的口白，我從小長自閩南話的環境，我用閩南語去讀爸爸的所有句子，句句都精彩。包含各種俗語、俚語，父親口吻拿捏得非常好。兒子用華語或者所謂的自然語來跟爸爸對話，在舞台上可造就不錯的效果。父子之間衝突和解確實太快了，和解得太突然，爸爸的心境少了一些轉折。不過，面對生存的現實與所追尋的理想之間的拉扯，那個掙扎處理得不錯。利用戲中戲來做處理，有抓到「戲味」。

羅仕龍：我有點猶豫，最後沒投這篇的原因是，他真的只有寫父子關係，只有父子對話，缺少了一些周遭關係的凸顯。他可以增加一些小配角去彰顯父子關係。在座可能只有我可以談「父子關係」，我身為兒子——當然每個人經驗不同——更常處理的其實是母子關係。母親在這部作品裡是缺席的，是否能用其他人去襯托父子為何對立？比如手足？我覺得母親是最好運用的角色，母親在哪裡，會決定父子關係是什麼。這篇父子的對決明顯源於母親不在，但母親為什麼不在？他不用實寫，可以試著在對話中帶出來，令對話更有生命力、更飽滿。

〈一鐘各表〉

陳又津：我覺得這篇需要一個大綱。他在談一個叫迪夫的人旅行到不同城市——很明顯是象徵中國——遇到中國人與香港人，遇到可以同理彼此處境的人，結局卻限縮在「我喜歡你」。前面把局拉得這麼高都不算數了，所以我沒選這篇。

王瓊玲：男主角迪夫應該是代表臺灣吧？他主要描述港中台三地人的心境，邏輯性強，舞台安排沒有大差錯，也滿風趣、幽默地呈現港中台三地最嚴肅的政治問題。缺點是有點刻板化。最後他要強調的可能是臺灣跟香港面臨著同樣的困境，香港已經回不去了，臺灣目前好像也走在那條路上，而且每個鐘聲就是減一年，那種靠近的壓抑感、迫切感。我覺得他很努力地做舞台呈現，也關懷到目前華人的重要問題，所以我選這篇。

羅仕龍：這齣戲非常有趣，他以政治譬喻入手，用輕快的筆法表現兩者或三者之間若即若離的態度。我讀的時候直接聯想到波默拉的劇本《兩韓統一》，那部是用政治的標題寫愛情，這部則以另一個方式來寫政治。〈一鐘各表〉的幽默感與批判力道雖不及《兩韓統一》那麼成熟，但有著拼貼式、片段式的書寫特質，也因為這個特質，有機會發展出更多不同片段，就像《兩韓統一》的寫法，最後組合成一部更大的作品，更全面地看待這種若即若離的關係，這將會非常有意思。而且他把「談愛」跟「不談愛」進行有趣的反寫，有些片段也滿有文采的，整體來說是滿不錯的作品。

〈誘惑〉

王瓊玲：這是諷刺社會的劇本，對詐騙的描述跟思考都很不錯。缺點是獨白或旁白太冗長，不利舞台呈現。他對大學生的行為相當瞭解，用詞也精彩。

陳又津：這篇是可愛、有想法、貼近時事的小品，結局有驚喜，這個故事值得持續發展下去。剛才羅老師談〈一鐘各表〉時，我被說服了，有些作品其實是片段的、值得發展下去的，這篇也一樣。學生臥底田野的細節可以持續發展。可惜的是學生、黃老師、其他學員的腔調太一致，如果把名字遮起來分不出誰是誰。大家說話方式應該是不一樣的，甚至同一個人面對上司或學弟，或是不同場合時講話方式一定也不一樣。但我滿喜歡戀愛元素加上邪教組織這個組合，他寫得有說服力，我相信他有認真研究過。希望作者得到獎金之後可以付費去參加會員，我想聽到更多故事。

羅仕龍：如果我是製作人，我會幫他把標題改成「愛的邪教徒」，因為「誘惑」實在太平凡了。我沒投這篇的原因是我覺得他好像沒寫完。這篇跟〈一鐘各表〉那種片段式的結構不一樣，〈一鐘各表〉本來就是以輕快的筆調去談論一些小趣味，而〈誘惑〉的結構相對完整，讀的時候反而覺得沒寫完。它跟〈研究，生〉取材雷同，都是校園生活為主，只是它加入一些社會上的內容。故事起了個頭，最後卻不知道要講什麼。

汪詩珮：我第一次看到文學獎的題材寫厭女的社群觀察，這很不「文學獎政治正確」。他的田調很特別，很像社會系學生研究的課題。

【3 票作品討論】

〈十月雪〉

王瓊玲：基本故事情節來自《櫛山節考》，痕跡很明顯，也是他厲害之處，能將日本故事脫胎換骨成可呈現的傳統戲曲。若以傳統戲曲的要求來看有很多不足，尤其在唱詞方面，有些押韻或重要的平仄不是很成熟。但以情節來講，這篇已經算很成熟、很不錯的戲曲。傳統戲曲該注意的事項，他大部分都注意到了，也處理得很好。不過，結尾父子夫妻相逢那段，他努力地要把爸爸寫成山中高人的感覺，這點倒是可惜，如果他改寫成夫妻相見或是父子相見，在傳統戲曲絕對可以塑造出一個超級高潮，情感將會很深、很震撼，而非用一個世外高人的角度看待自己妻子被兒子掙去丟掉的情境。我建議作者結尾一定要改寫，改寫後絕對會最震撼、最深刻，且能探討很多心理層面，比如當時他為什麼帶著爸爸隱居，而現在看著自己的妻子被兒子丟掉。另外對日本「姥捨山」習俗被寫成《櫛山節考》這件事應該可以有更深入的探討，不一定是批判，但至少可以更深入。如果後面多加兩幕，變成他們父子夫妻的重逢，將會是超級精彩的作品。

陳又津：請問老師，傳統戲曲該注意的地方是哪些？

王瓊玲：例如人物出來要唱，傳統戲曲還是以「唱」為大宗，所以他處理的方式算不錯，雖然唱詞沒有寫得很好。另外各色人物的登場，以及整個劇場的表現不會過度單調。這部是大戲，它不像前面幾篇只有兩三人在舞台上的作品，各種角色都有好好處理。

陳又津：這個劇本的優點是格式非常清晰，第一頁就寫「唱詞以標楷體標示」，劇本所有元素都很明確。有個疑點是我不明白大旱的原因，劇裡有提到乾旱的原因是韓勤沒有把父親送到山裡，但事實上他有送去吧？還是山神大怒的原因是萬春生把爸爸踢到山谷？結果導致韓勤背了黑鍋。我想他是不是應該要寫第二幕，解釋一下當年發生什麼事？結局收得有點倉促。另外，既然要跟《櫛山節考》這麼經典的文本對話，這個文本又有小說版跟兩個電影版，這幾個版本都有滿大的差異，當作者要翻案時，需要考慮清楚自己的版本跟其他版本有什麼不同？他的中文化做得很完整，但意義何在？華語文化跟日本文化有什麼差異？

王瓊玲：重點是糧食不足導致他們一定要將老人送去自生自滅，大旱只是藉口。如果後面讓父子夫妻相見，呈現出來的就是臺灣版了，多寫一點會更好。

羅仕龍：這篇作品結構完整，意念清晰。我覺得故事本身沒有特別的張力，可能因為是戲曲的形式。但反而因為是戲曲，比起劇情，我更想看到抒情片段，比方唱段在什麼時候進來、他唱了什麼東西，那才比較吸引我。如果我要談很複雜的結構，我不會用戲曲來表現，當然我不是說戲曲不能表現複雜結構，畢竟現代有

很多種嘗試，但戲曲、舞台劇、音樂劇講故事的方法不一樣，對我來說，戲曲的看點在於他怎麼去談感情。比方第九頁萬春生跟萬父那段「不走！當真不走！果然不走！」，若放在舞台劇會覺得寫得不好，但放在戲曲張力就有了。

王瓊玲：傳統戲曲這邊加上身段絕對很精彩。

羅仕龍：放在舞台劇會覺得拖戲拖得很嚴重，但這就是戲曲的特點。唱詞當然有些美中不足，但我覺得還可以，抒情感有寫出來，情緒的堆疊、暈染頗有可觀之處。在一批現代舞台劇本之中，此作品雖不能說脫穎而出，但至少等量齊觀，這是很不容易的。

汪詩珮：其實以戲曲主題而言，作品是有缺陷的。戲曲重視忠孝節義，這個日本故事要套進戲曲，不合文化脈絡。中華文化不會把父親丟到山裡，這是個很大的扞格，作者必須解釋。如果我們把它看作是戲曲劇本，而戲曲劇本要做這種顛覆，可以，但得把理由說清楚。中華文化有因河水氾濫而把少女丟進水裡祭河神，因為那是女兒；但因大旱而把父母送到山裡，不合儒家孝道。這是跨文化改編時容易發生的問題。

王瓊玲：他需要有內在的鋪陳。

汪詩珮：對，但不能直接搬來用。人物設定也有點奇怪，主角韓祥設定為正淨，但韓祥並沒有淨角的感覺，他可以是小生或老生，卻寫淨，為什麼？父親韓勤寫作小生不是不行，也許韓勤是年輕時出場的。但縣官卻是老生，這部戲縣官不是正派人物，可能為淨或丑比較合適。最後，標題取作「十月雪」的意義是什麼？

羅仕龍：向六月雪致敬嗎？十月較有秋殺感，但應該不會跟雪連結。

王瓊玲：這些老人到七十歲就要被送進山裡，《樛山節孝》裡是老人生日的那天送。這篇可能是因為冬天下雪送不進去，所以改成十月，且冬雪能兆豐年，所以冬雪時把人送進去反而不合理，他們用迷信去掩蓋自己違背天倫的惡行。

汪詩珮：有點可惜了六月雪這個冤屈的隱喻。

王瓊玲：他把日本的故事移植過來，應該要呈現的部分卻沒有呈現，他很著急地要把故事講完整，最重要的細節沒有處理。

羅仕龍：我個人想請教瓊玲老師與詩珮，假設在中華文化的框架下，一些基本的核心價值沒有被處理，但是他加入超自然力量，比如山神那種不可抗的力量，去逼迫角色的話是可行的嗎？我是從剛才詩珮說的河神聯想到的。

汪詩珮：會多一個枝節要處理。

王瓊玲：你給了我靈感，可以偽造一個山神，加入新元素，應該會滿有意思的。

羅仕龍：人跟自然的關係、人跟親情的關係，這兩者如何拉扯，價值觀的衝突在中國戲曲裡滿常出現的。

王瓊玲：這個劇本可惜在沒有抓住《楸山節考》的主題，比如饑餓和性饑餓，這兩者在電影裡被處理得非常好，讓我們永遠記得《楸山節考》。如果看完電影再來讀這部，會覺得他還有很多努力的空間。

【第二輪投票】

汪詩珮：各位評審都充分發表意見了，目前可直接進入第二輪的 2 票以上作品有五篇，有沒有評審認為哪篇 1 票作品也值得進入第二輪投票？

王瓊玲：我沒有特別想拉票的作品。

羅仕龍：我想幫〈鯨爆〉拉票。

陳又津：我幫〈燒了清明上河圖〉拉票。

汪詩珮：第二輪我們採取排序法，心目中的第一名請排序 1，如果有兩篇作品並列第二名的話皆排序 2，但第四篇作品請跳一名，排序 4，以此類推。

（第二輪排序結果：〈當你的貓說喵的時候其實牠在說〉8、〈飲實檻褸〉11、〈燒了清明上河圖〉17、〈鯨爆〉15、〈十月雪〉4、〈一鐘各表〉9、〈誘惑〉15）

【劇本組最終評審結果】

首獎：〈十月雪〉

貳獎：〈當你的貓說喵的時候其實牠在說〉

參獎：〈一鐘各表〉

佳作：〈飲實檻褸〉、〈鯨爆〉、〈誘惑〉