

舞臺劇本決審會議紀錄

會議時間：二〇二二年三月二十八日（星期一）下午三時至五時

會議地點：文訊雜誌社會議室

決審委員：王孟超·李惠美·紀慧玲·鍾喬·魏瑛娟（依姓名筆畫排序）

列席人員：楊宗翰

會議記錄：吳易珊

會議開始，由工作人員報告第二十四屆臺北文學獎舞臺劇本類收件情況，本屆共收到來稿六十件，經初審後共有五十七件作品進入複審，由複審委員吳季娟、吳政翰、周伶芝、林乃文於三月十日在文訊雜誌社開會討論，評選出十二件進入決審。決審委員王孟超、李惠美、紀慧玲、魏瑛娟推舉鍾喬為主席。本屆舞臺劇本類需選出四個獎項，首獎一名、評審獎一名、優等獎二名。主席首先請各位評審針對本屆作品發表整體看法與評選重點。

王孟超：這次入圍的作品很類似，都是很心理層面的東西，情節已經不太重要，有些根本沒有情節可言，甚至乍看之下很難想像實際演出，越讀越覺得這樣的劇本對於導演和演員都是挑戰，從這個角度想會覺得滿好，已經不是用線性思考看這些事。入圍作品有一定的共同趨向。

紀慧玲：這些入圍作品沒有我想像中的精采，不論是題材、劇場形式的變化，或者想像力等各方面，都有點侷限。也許跟參賽者的生命經驗有關，也跟他們是否碰觸更多不同的題材有關。總體而言，這屆給我的印象，還是以個人經驗和心理層面為題的作品占多數，有年輕化的傾向。

李惠美：我看作品時有點意外，普遍沒有驚豔之喜，如果要成為未來製作演出的基底，這些作品的戲劇張力不夠，沒有結構或沒有清楚的主題，也缺乏鋪陳和發展，看起來很像在讀網路文章。相對的，這些作品留給導演許多創作空間，因為故事多不是線性發展，能想像可是難度也大。剛才紀老師提到，現在參賽者的生命經驗，可能會讓創作有這樣的思考趨向，以致主題雷同，但獎項其實沒有限定只有年輕族群才能參賽，不同年齡層應該有不同的思考，很好奇此次參賽者是否年紀相近。因此在翻閱劇本時，我會調整自己的標準，試著多去理解，但仍想問有沒有獎項從缺的可能性。

魏瑛娟：相較前幾屆，這屆作品的水平的確沒有那麼突出。這屆好玩的是，很多篇主題都是末日，我感覺到很沒有希望的末日氛圍，即使作品主題不是末日，臺詞還是會出現末日。這現象可能反映了當代創作者與島嶼的氣息，但還是很難超越對政治、社會議題的挖掘，這屆作品即使有對性別的喟嘆，都是無奈的、比較沒有希望的，挖更深一點，會讀到「我到底是誰」、「我到底要說什麼」等，關於自我的議題也會顯現。本屆作品確實感覺比較年輕，其中有一、兩篇較為特別，我自己看劇本時喜歡用導演視角，對自由度沒被寫死的東西比較有興趣。

鍾喬：我個人的看法與各位類似，在這種很原子化、虛擬世界的狀態，對青年世代而言，會優先處理個人生命情感的部分。我比較在意的是，談性別問題時，若變成消費同性戀或蜻蜓點水帶過劇情就不恰當。

以劇場的角度來看，缺少事件會使作品不夠深入，徒具很多情節安排與想像，這屆作品普遍有這類問題。另一個可以討論的地方是，這些年會看到有些劇本留空間給導演，我覺得這可以成立。即使是用自己寫的劇本，導戲以及和演員工作時，仍會進入另外一個狀態，進入導演身分時，對場景安排等也會有別的理想。

第一輪投票

經評審討論，決議首輪投票一人圈選四篇作品，不分名次，得票數依高低排列如下：

五票作品

〈祕密行動代號：斬殺歌利亞〉（王孟超、李惠美、紀慧玲、鍾喬、魏瑛娟）

四票作品

〈末班車開往凌晨三點〉（王孟超、李惠美、鍾喬、魏瑛娟）

三票作品

〈誰來陪我送給妳〉（王孟超、李惠美、鍾喬）

兩票作品

- 〈彼方〉（紀慧玲、鍾喬）
- 〈回憶進入〉（王孟超、魏琪娟）

一票作品

- 〈末日手槍〉（紀慧玲）
- 〈途迷森林〉（魏琪娟）
- 〈夢中的日出 Sunrise in the Dream〉（紀慧玲）
- 〈讀賣櫥窗〉（李惠美）

○票作品

- 〈愚歌〉
- 〈一餐二廳 (One Shop, Two Bosses?)〉
- 〈東遊〉

經評審決議，未獲票作品不列入討論。對獲得一票以上的作品進行討論，並可斟酌是否保留一票作品進入第二輪評選。

一票作品討論

〈末日手槍〉

紀慧玲：這篇劇情是一個宅男幻想A片裡的AV女優，走出來到現實世界和他共同生活。在A片影像本身的世
界裡，有另一條故事線，兩個登山男進入女優設計的遊戲，開始尋找女優。我讀這個作品時，很容易
就能進入作者鋪寫的劇情與畫面，對白寫得很好，口吻也很對。劇中設計的遊戲，混合幻想和現實時
空，我覺得作者有在構思劇場上的呈現方式。這篇作品在限制邊緣，也在挑戰我的尺度，挑戰劇場可
以如何呈現這些限制題材，我們要不要處理AV、處理性愛，甚至手淫的動作？因此想給予肯定。這
篇作品藉由角色對性的幻想與性的滿足，書寫一個男人的成長史，但這個成長在最後結束得太快，角
色很快就跟媽媽和解。性慾望和性需求在一個男孩的成長經驗中，代表了什麼？這部分好像還沒有著
墨。關於劇中宅男如何需要A片，以及女優為何不再繼續從事AV工作，也很快滑過去，但如果導演
繼續挖掘，也許會有不同的呈現。

鍾喬：我的意見和紀老師類似，性愛變成虛構的很有意思。我沒有選，是因為沒有延伸出去。

〈途迷森林〉

魏瑛娟：我想幫這篇作品拉票。我讀的時候，會想到第一次導《血如噴泉》時亞陶給我的考驗。我喜歡這篇是
因為，作者在談內在的聲音，對導演來說是很大的挑戰，在舞臺上我們如何運用聲音？我看的時候就
會有一些想法，例如影像可以怎麼用、音樂可以怎麼用等等。我在讀的時候想到蔡明亮，覺得這篇有

很大的彈性，端看導演如何去詮釋。它的文字具有魅力，文字成熟度可能是這次所有作品中最好的，它陳述的這一些劇本文字，都可以放到舞臺上，雖然好像是指示，但如果轉化成聲音、放到舞臺呈現，會滿有趣的，這個交給王嘉明、黎煥雄也會有趣。

紀慧玲：第一次讀這劇本時，我完全不理解創作者為什麼會覺得這是一個劇本，第二次讀的時候我試著進入鋪陳的劇情中。後來了解，這篇是從熱帶雨林慢慢地往草原或森林遊走，走到樹冠層，從熱帶一直往寒帶走，越往那邊走，心境就越空靈、越沉澱。雖然我知道了那些花怎麼冒出來、石頭怎麼蹦出來，我不知道要怎麼在舞臺上具象化，例如後來連宇宙都寫進來了，不管是聲響化、影像化想像，我都覺得它描述的尺幅過大。它一直強調內在聲音和外在聲音，我試著捕捉聲音的來源，想知道有沒有更清楚的線索，但它只有提到「咚」的聲音在引導，好像一有「咚」的聲音就得以感受外在世界，這讓我感覺不到它內在的聲音從哪裡出來。聲音的線索跟它的路徑相比，後來也許沉澱、也許休息，進入安定世界的線索，反而比較少。當它作為舞台上的演出時，我會擔心，但如果它就是一個多媒構成的世界，甚至調動空間、調動實景和觀眾體驗進來，或許能夠成立，但如果要靠這些多媒才行，我也會懷疑，這個劇本到底提供了什麼？有劇本我才能創造出這樣的世界嗎？我覺得它很像在聽頌鉢或進入冥想共通的過程。之前當評審有次也看過類似劇本，但不會有那麼多文字來駕馭，也不寫明確的線，這篇把很多外在可能的變化都寫進裡面，反而寫得有點多。

李惠美：這個比較像影像的腳本，給的都是視覺的東西，放在劇本類會有點麻煩。

〈夢中的日出 Sunrise in the Dream〉

紀慧玲：這篇跟〈末班車開往凌晨三點〉和〈彼方〉有點像，充滿回憶、夢幻與虛虛實實之間的結構，在人物設定跟選擇劇情的方面，我覺得也許是〈末〉的敘事比較飽滿一點，它的人物比較多，它自述的語言讓你了解更為豐富的人物背景與生命。不過，相對於其他作品，〈夢中的日出 Sunrise in the Dream〉和〈彼方〉看起來簡單，結構上也沒有這麼複雜。以〈夢〉來講，有不同年紀的老東、東東、小小東，藉由他們可以在場上變來變去的結構，以及後面眾人出現的設計，這種人物出場的靈活度讓我覺得有趣，我覺得〈末〉只讓人物出現，沒有立體的形象，但〈夢〉中老東、東東、小小東人物情感一致，它運用劇情結構讓人物鮮活，從老了、死亡的東西回看，最後有甜的收尾，我讀完會有幸福的感覺。這個作品讓我比較有情感面的依託，場上表現也比我沒挑的作品還要有畫面感。

李惠美：我覺得這篇人物的出場敘事比較混亂，時空一直變化，主題一直重複，看到後面會覺得混亂和乏味。我同意〈末〉那篇出場很單純，比較容易理解。比較〈夢〉與〈末〉時，〈夢〉會產生一種趣味，但玩弄人物變化和上下場又瑣碎了，因此在三個類似的作品中，我後來就選了〈末〉。

〈讀賣櫥窗〉

李惠美：一開始滿吸引我的是用了很多社會事件當本，把姦殺、變態放在故事裡面發展，探討原生家庭對人格的影響，用比較寓言式的方式處理。戲劇張力鋪陳得滿夠，但沒有掌控好場面調度，場景有些凌亂。

鍾喬：它開頭就有寫進這個事件，但這個事件後面沒有再變成情節或人物，也沒有再探討，好像只是弄一個

梗，我會覺得太耍聰明了，所以我沒有選。

兩票作品討論

〈彼方〉

紀慧玲：這篇劇本很單純，是很好的散文體作品，它寫進淡淡的日常對話，創造車站中靜止的時間，在關於遠行的地方談等待和思念，角色們想彌補生前錯過帶來的遺憾，或等待生前相愛但還沒來這裡的人。光是這樣的氛圍就具有力量，就像它寫的，即便死亡了，還是可以彌補過去那些遺憾的事件。它處理靜止的時間相當具有文學意味，我覺得這劇本滿有後勁。這篇有很多留白，裡面的人物會讓我感動，例如那個女生騙阿嬤說到這裡會看到孫女，但她不是那個孫女，例如那個小男生生病進進出出沒有好起來，生命就這樣消失。還有個爸爸跳樓自殺，但最後決定留下來等他的小孩，這些人物會感動我。

鍾喬：我之前做過一個戲叫做《天堂酒館》，靈感來自沙特的《Nabokov's》，在一個潔白的空間裡面，沒想到空間裡的人其實都已經死亡。我覺得車站的設定不錯，缺點是對生前的描述與反思都太少。

李惠美：劇本運用等待的過程作為主題，人物卻都沒有什麼性格，像是一群沒有顏色的人在那邊等待著，讓人聯想到經典的作品《等待果陀》，但覺得老套，沒有新的開展可以期待。

〈回憶進入〉

王孟超：這篇是少數有情節的，故事發展本身滿驚悚，很像韓劇，適合由故事工廠劇團來演。我不滿意的是，

它又落在 Happy Ending，如果落在巧妙的時空困局的話，我覺得會更厲害。

鍾喬：我覺得它比較難說服觀眾的是，心理醫師為什麼會有超能力？觀眾會接受嗎？我覺得它有很多優點，但這一點無法說服我。事件和情景很緊湊，但人物之間的關係偏固定化，也比較缺乏開展。

魏瑛娟：我跟王老師意見類似，它比較商業，有一點好萊塢潛力，瑕疵部分我覺得可以在製作過程中斟酌，至少它提供了一個結構比較不一樣的劇本，我看的時候也感受到電動玩具的味道，可以產生新的闡述方法。

紀慧玲：這篇我覺得像電影《TENET天能》，手法跟克里斯多福·諾蘭很像。但我覺得它不太合理，事件的改變沒有講清楚，變來變去就變得有點任意，我嘗試著把它的時間序整理出來，但很快就卡住了。場景與時間變換這麼多，種種安排很難在場上呈現，例如兩個角色要合為一體，還有意識不同，這樣的設計能被解決嗎？也許它的不合理可以被電玩合理化，這個劇本在電影和電玩的可能性比較高。

李惠美：這篇故事性強但適合用電影處理，其中回到蝴蝶效應的時候沒有清楚的邏輯說服人，像是為了創造懸疑效果而已。

二票作品討論

〈誰來陪我送給妳〉

李惠美：這篇作品很流暢，是一個小品，非常的平順，就像口渴時點了一杯水，但要講什麼滋味很難形容。整體而言好像只為展現外賣員的心聲。

王孟超：這篇反應現在的疫情，這兩個人有互相扶持的末日感，會被感動。

鍾喬：這篇反映了疫情，情節很多但不深，去到哪裡又怎麼樣了，對事件的探討也就好像沾一下而已。外賣的人會四處去，但沒有真正深入。

紀慧玲：我覺得這篇劇本太簡單了，不停把物品放下來、拿上去，寫遇到的奧客，也許作者真的有做過外賣，這篇告訴我們做外賣的生活樣貌，但當它一直重複時，就會覺得太簡單，以表現性來講很單調，在舞臺上不精采，兩個人物的關係設定也沒有進展與衝突。外送的情況很多，但它沒有要處理探掘社會、家庭或人物的議題。

四票作品討論

〈末班車開往凌晨三點〉

魏瑛娟：很多東西例如角色名字，都刻意做類型化，也用了一些祭祀的東西，每一個角色都代表一個原型，如何透過刻板的原型撞擊主題，又是末日，又是末班車，又是三點這樣一個幽冥時間，我覺得有點意思。相較於其他作品，從導演的觀點來看，這些人物的造型若能有臺式風格，趣味就出來了。當然還是有缺點，但我覺得它有一個我可以玩的臺灣類型的趣味在。

李惠美：雖然它的劇情不是線性發展，虛實交錯的陳述可以讓導演有很多發揮空間，蘊藏的意涵具有本土特色，以儀式性的習俗作為場景很特別，我覺得滿有趣，所以給它一票，就製作來講比較有戲味及趣味。

王孟超：它在談死亡很有趣，非常接地氣，很多死亡儀式，這個作者年紀稍微成熟一點，在幾個談死亡的作品裡，我比較喜歡這篇。

鍾喬：我選它的原因比較接近魏老師，這是觀眾比較能掌握到的一個方式，這個儀式是我們比較能碰觸到的。末日列車是一個隱喻，實際上沒什麼在講列車，有想像空間。缺點是，我覺得這個末日太文青，沒有一些比較具體的人物背後的事件鋪陳。

紀慧玲：他們四個人都沒有行動，一直自述，這就出現一個魏老師剛剛講的類型化、刻板化的事情。這篇跟臺式相關的第一個是人名，第二個是複製儀式唸詞，除了這些之外，就是四個人不停地講話，當他們在講話時，已經跟儀式沒有關係，成為點綴。我覺得相對於〈彼方〉，這篇人物的自我表達比較有講到人物的一生，它講了很多，可是一是戲裡沒有行動，二是講述這些自己故事的動機不明，三是結果就讓我覺得不知道然後要往哪裡走。之前看過好幾個處理告別式的作品，有些會帶出家庭關係，有些帶出臺灣告別儀式的社會實境，這可能都不是這篇要處理的，但在告別式思念生者和亡者的時候，人物之間的情感交流或衝突，是為了什麼？為何發生？這個告別式對我來說有點像刻板的再製，大家會在此刻、這裡回憶一生，但卻無法讓我感覺到真實情感。

五票作品討論

〈祕密行動代號：斬殺歌利亞〉

王孟超：它把社會事件和政治聯想用不同面向呈現，搬上舞臺的話難度很高，演員難度也很高，要駕馭長段內

心獨白，如何不沉悶還可以有故事有動作。閱讀時會覺得，真的在臺上呈現會很好玩。

李惠美：與其他作品相較，這篇作品完整性高，雖然我覺得比較適合閱讀，因為大段獨白像是思想上的分享，太多角色和大量獨白的戲很容易亂掉。但在這次這麼多劇本中，除了跟疫情有關的〈誰來陪我送給你〉之外，這篇的關懷與命題清楚，其他作品我覺得都比較小品，或缺乏人物塑造，或故事性不夠，或故事性夠但沒有邏輯。

紀慧玲：這篇作品，第一次讀的時候會有點困難，因為都是第一人稱，會擔心無聊，也會想，當一個劇本都用第一人稱的話，要怎麼處理等等。後來想到，如果都是自述和獨白，挑選到對的選角，演員聲音與造型出來，第一人稱就產生說服力，演員本身會讓劇本立體化，這些大段落第一人稱的獨白就會有生命。當想到這些困難可以被解決時，我第二次就能更細緻地讀，思考第一人稱出現的情感在場上活起來時，會帶給觀眾什麼感覺。他們的情感都很強烈，裡面的角色都有破壞力，能量很強。它很刻意地挑選我們不會留意到的各行各業的人，例如在考場臥底的、在飯店打掃的、在職場被霸凌的，讓我們看到社會上很多的小人物，這樣微小的小人物，正是後來去衝撞總統府的犯案者，裡面的角色跟新聞真實事件是一樣的，他沒有很大的冤屈，沒有要反政府，卻做了這麼大的事情。這篇找到的好像是社會的隙縫，在這些灰塵堆積的角落所浮現出來的人物，滿有意思的，呈現了很多心聲。同時，作者有做功課，不是自己幻想而已，關於步槍，計算尺寸，總統府有幾道門、卡車車速多少，都做了功課。把衝撞總統府的真實新聞事件，再次呈現在舞臺上，加上紮實的內容，是很震撼的。

魏瑛娟：看到大篇幅的「我」，我就想用歌隊就好，當歌隊有十個人，就可以解決，當主角十二個人一起喊我

是如何如何，那受壓迫者的能量就可以出來，所以我沒有太擔心這個。我覺得它談述的內容相較於其他事比較紮實，整體偏向臺灣被壓迫之集體潛意識的發聲。它沒有要讓你沉迷劇情，它一直告訴你那是弱勢的聲音，它沒有要你入戲，企圖很清楚。

鍾喬：我們以前有用劇場聲援楊儒門，也有到法院去聲援他。楊儒門設置了十九個會爆炸的地方，但沒有人會因此受傷害。後來我們小劇場演出《白米炸彈客》一劇結束後，有兩個檢察官各捐了一千塊，臨走前他們說，在法庭上我們是檢察官，但被說服了。這個劇本讓我想起《白米炸彈客》一劇，當然，《白》劇以真人真事為背景，本劇在虛構中，也有相關的真實事件為想像的藍本。不同之處，也有相互可以讓入想到「美學性」與「社會性」的辯證上，這是本劇吸引人之處，且在演出上，應會帶來衝撞的效果。另外在表現上，它是多線索的，核心抓住一個東西，多線索的呈現。這種主題不是情節性的，其實敘述性的力量更強，也給導演很大、很具挑戰性的發揮空間。

第二輪投票

所有獲得一票以上的作品討論完畢。共有五篇作品進入第二輪投票。計分方式為最高分五分，最低分一分。結果依得分高低排序如下：

〈祕密行動代號：斬殺歌利亞〉（王孟超五分、李惠美五分、紀慧玲五分、鍾喬五分、魏瑛娟五分），共二十五分。

〈末班車開往凌晨三點〉（王孟超四分、李惠美四分、紀慧玲二分、鍾喬四分、魏瑛娟四分），共十八分。

〈彼方〉（王孟超二分、李惠美三分、紀慧玲四分、鍾喬三分、魏瑛娟一分），共十三分。

〈回憶進入〉（王孟超三分、李惠美一分、紀慧玲三分、鍾喬二分、魏瑛娟三分），共十二分。

〈誰來陪我送給妳〉（王孟超一分、李惠美二分、紀慧玲一分、鍾喬一分、魏瑛娟二分），共七分。

決賽結果出爐：首獎為〈祕密行動代號：斬殺歌利亞〉，評審獎為〈末班車開往凌晨三點〉，優等獎為〈彼方〉、〈回憶進入〉。會議圓滿結束。