

2023 年第十三屆臺南文學獎 劇本組 評審會議紀錄

- 會議時間：2023 年 8 月 11 日（五）上午 10:30
- 會議地點：臺南市政府永華市政中心 6 樓北側 B 室
- 會議主席：許正平（由評審委員互推）
- 評審委員：陳建成、許正平、施如芳（依姓氏筆畫排序）
- 紀錄：陳禹翔

本次劇本共收到 30 件合格作品，綜合評審委員陳建成、許正平、施如芳意見，共計 8 件作品進入決審會議，如表列。

三票	〈萬象園〉（陳建成、許正平、施如芳）
兩票	〈再生緣·鏡花水仙〉（許正平、施如芳）
	〈所以我們點燃火焰〉（陳建成、許正平）
一票	〈爺爺養的貓〉（施如芳）
	〈火金姑提著燈回來了〉（施如芳）
	〈臺南醫院福利社〉（許正平）
	〈萃〉（陳建成）
	〈經典文本〉（許正平）

本屆參賽作品整體意見

陳建成（陳）：這次有相當比例的戲曲作品，對我而言是蠻新鮮的經驗。有些作品水準已不錯，代表創作者對這個獎的認可，也讓我了解創作者所關心的主題和書寫方式，很期待這個獎能繼續維持下去。但同時在參賽作品中依然存有落差，有些作者對於劇本具備的格式以及如何書寫的基本認識應該還需要加強。

施如芳（施）：這是我第一次評臺南文學獎，讀起來心情很愉快，我選的作品，有戲曲也有舞台劇，各有脈絡，而風格不同。單純的作品有其美感和節奏，只是童年角色在舞台上如何呈現，以文本來看很自然，但若是成年演員裝小是否會顯得幼稚？至於比較繁複的作品，世故裡頭也有人性深度。戲曲劇本要寫到不流於套路有難度。總之整體水準蠻好的，件數以我的評審經驗來講也算豐沛。

許正平（許）：我隔了兩三年沒有評臺南文學獎，這次前半部覺得好像在看戲曲，跟以往印象不同，現代劇場劇本反而變少，感受上不太一樣。因此我在思考戲曲劇本和舞台劇本如何放在同個平台評審？戲曲在技巧講究上和舞台劇不同，如果戲曲劇本量如此龐大，是不是在投稿分類上可以加以區分？否則

在取捨上會有比較多掙扎。此外這次的劇本從古代的中國、清朝、臺灣、日本、到學運與當代民主都有涉獵，對歷史題材的詮釋，或傳統題材的新詮釋是這次常見的主題。因為我們理解脈絡，所以覺得如果可以做出新的觀點，會更加亮眼。至於技巧上則是五花八門，無論用怎樣的語言和文字形式，更重要的是題材和文字之間是否能達到更好的平衡，如果文字形式裝腔作勢，就彷彿辜負題材，讓題材文字能有自然的結合，精彩度會比較突出。

逐篇細評

〈爺爺養的貓〉

施：這篇角色非常多，直覺上要寫得好並不容易。但仔細看後覺得很寫實，角色互動和情境都經營得不俗，每個角色的處境有說服我。

陳：人物塑造與互動有張力，充滿動能。不過我覺得對話塑造上稍微單一，讀到後面有些疲乏感。貓與爺爺的關係，像是有爺爺內在的投射，相對於他面對的薄情寡義的家人，有另一個情感支持，作者有企圖心把爺爺的過去和現在的處境交織對照。但在揭露資訊時，很容易把意圖寫得太完整。

許：這篇用流浪貓觀點反襯人的世界，貓的出現在結尾有了作用，白貓依偎在爺爺身邊，好像他是爺爺的唯一依靠。但除此之外，其他部分，像是貓因為想去美國，居然去對另一隻美國夫婦養的貓行使暴力，貓自外於人類世界，但又受到人的行為影響，這樣的處理感覺有點簡略。爺爺的兒女和孫女的人生問題，寫得活靈活現，每個都活得不成材，雖然有點刻意，但在情節和語言安排上能讓我們融入情境。台詞部分，他意欲交代太多資訊，整體看下來覺得和劇中情境不夠貼合，有點刻意而不夠真實。

〈火金姑提著燈回來了〉

施：這篇的人設很對稱，對話中童言童語很自然，回頭看每一場，都緊扣著死亡。整體經營緊扣主題，本篇引用客語歌曲串場，好像不純粹是舞台劇，他用音樂轉場，以火金姑意象穿梭大人、小孩、陽間、陰間，這些運用親切有說服力。

陳：他的語言清新，很吸引我，但我沒選的原因是他的創作意念好預測。作品透過小孩的眼睛重新看待死亡，有潛力兼顧小孩與成人，因為死亡是普世課題，他讓成人回到小孩立場去看死亡，這潛力有被演到，但希望能更展開，對死亡意念探討更豐富。我也蠻喜歡搭配歌唱的部分，可能因此讓我聯想到兒童劇。

許：我應該把他定位成兒童劇嗎？他以兩小孩視角探索死亡，但又能療癒人，用

火金姑帶領靈魂，把可怕的死亡帶來療癒，這部分除了是兒童的死亡探索，對成人也有療癒作用。找道士那段很可愛，但我很難想像在劇場他會帶給我們什麼感覺，是可怕的還是驚奇的效果？偷阿嬤屍體那邊，有點匪夷所思，一邊嫌她臭又一邊以為可以叫醒她，這裡對小孩做這些事情臆測有點太理所當然。後來小孩又都順理成章長大結婚，這邊都少了一點曲折感。另外就是這部劇本如果要演出，是該找小孩還是大人來演，舞台劇本一旦出現小孩，就是比較難處理的部分。

〈臺南醫院福利社〉

許：我覺得有種細膩跟寫實，老醫院福利社曾聚集醫生與離鄉背井的外省人，靠福利社營生。他把每個年代賣的東西、進出貨動線和人們的消費交流都寫得，很像是往日重現。裡頭每一場都不長，快速剪影的感覺，剪輯生活場景與歲月流轉，其中還交代主角夫婦的過去。細膩是我選他的原因，即使沒有太多情節。裡面有一段記者訪問，記者寫出了有正向意味的報導，感覺有點刻意，但又符合那年代報導的面向。當店要關的時候，有角色又提到當年那篇報導，這時這個安排就有了他的作用，彷彿被小小地記得了。結尾提到，店要關了的時候客人跑來買走所有茶葉蛋，鐵門降下時聽到便利商店音效，作者把變遷藉由聚焦微小場景寫得十分靈活。

陳：這個作品讓我想到某種可以放在特定場域的演出，為呼應某種年代的主題，一種命題式劇本。若這是博物館類的作品，其實寫得還不錯，只是若以對於舞台劇的期待來看，他還是少了更多複雜性。這種平淡的質感不會刻意誇張意圖，但我們希望平凡是作為質感的鋪墊，他還是需要完整敘事線條或人物行動來執行。在這裡人物好像是為了福利社服務，只是要營造場域發生的事情，而人物更深層的糾葛不是重點，所以這是為什麼我會感覺主角其實是福利社本身，情節與人物也許還是少了點什麼。

施：感覺比較像影劇思考的劇本，寫得非常細緻。但情味仍然不夠，他的場景生活感跟變遷是有的，可是重點並不在人，這是我沒有選他的理由。

〈萃〉

陳：語言使用很精鍊，因為這次有些作品的語言使用是相對資訊性和冗贅的。形式上有對話與敘事的交錯，非常流暢，光是從書寫台詞與就看出他是有相當經驗的寫作者。劇本裡三個時序的角色都有變化，作者對於人物行動的想像蠻好的，這對劇本而言非常重要，透過虛構，讓觀眾探索平常比較少遇到的倫理情境。只是在處理老婦人企圖了結女兒生命的地方稍微快了一點。

施：看得出這篇是蠻有經驗的人寫的，他的設定、對話與敘事，時空和意象都有

一定豐富度。從劇情大綱我以為男人撞見老婦那裡會有強烈渲染力的場景，但蠻快帶過，所以全劇在戲劇性上的變化不強，角色都悶悶的，沒有更強的秘密探索，不那麼聚焦，引不起進一步的好奇感。女兒與老婦間的母女關係，太快抵達，缺乏了情理上的張力。

許：我的看法和如芳老師差不多。他耽溺在太封閉的處境裡頭，角色雖然有變化，也有經歷改變和抉擇，對於感情的安排，試圖帶丈夫走出既愛也要負責任的枷鎖，但還是會覺得這劇本是平的。也許其實是採用的語言形式沒辦法讓我們更豐富地認識角色，而是一直回到開頭就揭示的，「萃」是種被困住的感覺，導致我覺得劇本太概念、封閉。他要談悲傷如何解脫，但人物缺乏與現實的互動的感覺。

〈經典文本〉

許：我在這篇和〈萃〉之間抉擇，因為同質性有點高。會選〈經典文本〉的原因是語言上更鮮活幽默一點。他講一個劇作家因寫不出東西，但在發現陌生女子借過電腦後，接觸另一些處於他世界之外的事，而浮現出對生命的熱情。後來出現的女人和女友又可以被連想在一起，會不會這個女子是生命枯槁的劇作家的某種幻想，實際上那就是和女友經歷過的事情？

陳：我也有和正平類似的感受，都相對集中而封閉，都是講男子和創作的關係，潛在問題就是他們展開的世界都不夠現實。雖然有某種詩意，但對人物及所處世界的想像相對缺少可能性。這是部反身性、反思創作的作品，假設題目是經典文本，那它只會存在於男女關係嗎？作者想到的超展開的世界，我認為不太可能只處理和另一個人的關係，這讓我覺得劇本相對缺少說服力。他的潛力應該尚未發揮完整。感覺作者是相對年輕的劇作者，可能比較重視自己的世界，從自己的世界取材。但劇中的編劇應該很有經驗，但怎麼在後來卻聚焦於同一個女子。這樣設定上對我來講有點矛盾，他對創作者的瓶頸設想有點一廂情願。

施：他的情節對我來講都蠻有說服力的，包含進入到他想瘋狂追逐的處境裡。我沒選的原因，是女子和女友的塑造沒有擊中我，尤其是女友和他的對話，不能讓我相信在一起這麼久的人，對話是這樣呈現。這個劇本給我的共感並不強烈。

〈再生緣·鏡花水仙〉

許：這篇為歷史人物翻案的企圖有震撼我。這部戲裡的孟麗君拒絕走入社會性的制約裡面，而是冷靜地自己愛自己，到結尾的時候是蠻震撼的安排。這次的戲曲劇本很多都平鋪直敘、太拖沓，但這篇在結構上非常突出，他直接突出

衝突場景，將人物心理流動極大化，解決受制於線性敘事的平鋪直敘感。每一場都很有張力，放到劇場也很適合，能用劇場技術加以呈現，有很高的演出可看性。有時候我會疑惑角色心理變化，起伏蠻大的，看時覺得會不會太過戲劇性，但也顯得最特別。

施：孟麗君不容易翻案。他吸引我的地方是押韻押得極緊實，連口白都努力不懈地押，這需要相當的文言文功力，口白部分也看得出台語文能力。若要挑剔，就是押到這麼徹底實在不容易，導致多處是以詞藻思考來押韻，實際上用台語唱念起來，並不够自然流暢。從口白到唱曲都做到風格化的節制，很適合小劇場。孟麗君原典裡的重點角色幾乎都寫到，孟麗君是高設定的大女主，這個始終如一的自戀自溺，使得孟麗君欠缺有人味的動人情節，但劇場效果會不錯，但我覺得全劇更像一幅畫，一開始就設定好了女主只愛自己，戲劇流動感稍弱。

陳：第一次看時這作品留給我頗深的印象，因為主題蠻現代的：自戀、自己和自己結婚。很多現代女性不想被束縛，所以自婚，這是在現代有發生的，對我來說他的意念是現代的。然而自戀與自婚是基於什麼產生？是為抵抗什麼？他的理念好像沒有辦法太被讀出來，雖然可以被預測，卻沒有寫出過程。這篇的文學性應是入圍作品裡最高的，非常適合小劇場，透過某種調度，讓台詞慢慢展開，這文字的精鍊度與文學性是一大特色，但對觀眾的門檻也相對較高。

〈所以我們點燃火焰〉

陳：看得出靈感來自太陽花，但國會換成市議會。有趣的是他並不是直面處理，而是講參加運動的人、警察、參選人等等，讓一個抗爭的對立關係與糾葛，被揭露出來，是吸引人的地方。如果呼應劇名「點燃火焰」，他是在講其中一個角色的決定，但這個動機與目的少了點必然性，點燃是種破壞的慾望，伴隨重生的渴望，那他想破壞什麼？想點燃什麼？好像沒有太多線索。我覺得這篇人物塑造的複雜度優於其他劇本，是非常有經驗的寫作者，只是還是有些可能問題。人物的設計，因為刻意設計彼此的關係，看起來像某種符號。

許：這是一篇讓我驚艷的作品，語言上比較複雜，詮釋議題的態度比較深層，這來自於他的幽默感。他把對立、劍拔弩張的是非曖昧化，讓角色顯得深層，穿插 DJ、新聞報導讓劇本看起來無關卻又有調劑效果。光看故事本身就蠻精彩的，我喜歡幾個角色之所以身在現場並不因為責任感，而是因緣際會的促成。要詮釋這種事件，我們容易口號化或義憤填膺，但他用場外場景探討核心訴求，這會是我喜歡劇本的地方。我的疑惑是黑道的部分，跟劇情在講的似乎沒什麼符合，這條線有點不够清晰的感覺。另外作者安排這所有人都是

一個家庭，各自代表事件中的某種立場，分崩離析的，有點太過巧合的感覺。

施：他有足夠的的複雜度，人物關係和戲劇情境的營造，也很流暢自然。這複雜的一家，媽媽去競選市長，但對他的兩個小孩似乎沒有造成影響，感覺作者對人物的狀態切分得很理性，俐落到在本劇事件發生的當下，生存的狀態不那麼互涉，為何做或做什麼決定，沒有足夠的脈絡足供預測。

〈萬象園〉

許：萬象園的敘事過程蠻迷人，有照顧到劇場空間，在閱讀與演出上都是好看的作品。從四個國中時代的死黨後來的遭遇，去回塑讓他們走向各自人生的真相。在呈現人物的現實上，場景調換和語言安排都有穿針引線的感覺，在讀的時候會很想知道後來發生了什麼。讀到中段之後，每個人物間的心思，都蠻錯綜複雜，覺得可以分出更多正反及是非。在當中可以看到這四人都困在自己的角色宿命，後來都沒有解決和解脫，人物悲劇性的無以翻轉，會深刻讓我們感覺人物帶來的力量。只不過結局不難猜測，所以好像不是那麼震撼。其中爸媽是白恐受害者的段落，這件事出現得太晚，不該只有這樣的篇幅。還有像是空難的情節安排也稍令我匪夷所思，好像有更好的安排。

施：這本讓我蠻驚艷的，他的四個角色和敘事者的運用方式，比較有邏輯脈絡，壓到最後才讓我們看到真相。結局可以預測，但前面那口氣憋得足夠長。揭露白恐的那段，讓我驚訝到白恐可以這樣寫，原來所謂歷史傷痕的事件之於舞台劇人物的生命，可以這樣表達。劇中的唯一女性，投稿不遂的微小事件可以有如此巨大的情緒，足以顛覆友誼。全劇國台語交錯使用，台語語彙頗為準確。

施：這本讓我蠻驚艷的，他的四個角色和敘事者的運用方式，比較有邏輯脈絡，壓到最後才讓我們看到真相。結局可以預測，但前面那口氣憋得足夠長。揭露白恐的那段，讓我驚訝到白恐可以這樣寫，原來所謂歷史傷痕的事件之於舞台劇人物的生命，可以這樣表達。劇中的唯一女性，投稿不遂的微小事件可以有如此巨大的情緒，足以顛覆友誼。全劇國台語交錯使用，台語語彙頗為準確。

陳：人物情節與篇幅相當完整，敘事熟練能引導觀眾。處理政治、性別、白恐，還有都市傳說的味道，劇本層次非常豐富，有很多切入點。看得出作者對人物塑造有所企圖，語言使用上非常有層次。事件包裝在懸疑的事件裡面，佈局是非常有意識的。只是我的問題是萬象園的懸疑性，他的安置讓人覺得很重要，但裡頭的意象對萬象園產生的影響是什麼？連結性會有點曖昧。作者的意圖在之中有點模糊。

決審投票

經逐篇討論，三位評審決議放棄〈火金姑提著燈回來了〉、〈經典文本〉2篇作品，並就〈爺爺養的貓〉、〈再生緣·鏡花水仙〉、〈所以我們點燃火焰〉、〈臺南醫院福利社〉、〈萬象園〉、〈萃〉6篇作品進行計分投票，最高6分，最低1分。結果如表列。

作品名稱	陳建成	施如芳	許正平	總計	名次
爺爺養的貓	2	3	1	6	
再生緣·鏡花水仙	4	4	4	12	佳作
所以我們點燃火焰	6	5	6	17	首獎
臺南醫院福利社	1	1	2	4	
萬象園	5	6	5	16	優選
萃	3	2	3	8	

主席宣布，本屆劇本組首獎為〈所以我們點燃火焰〉，優選為〈萬象園〉，佳作為〈再生緣·鏡花水仙〉。