

2022 年第 12 屆臺南文學獎 華語劇本組 評審會議紀錄

時間：2022 年 8 月 18 日（四）下午 2:00

地點：臺南市中西區南寧文學家

評審：陳昌明、杜思慧、徐麗雯

紀錄：謝旻恩

本屆參賽作品整體意見

本次華語劇本組初審 39 件作品，共有 16 件作品入圍，三票作品一名，兩票作品六名、一票作品九名。委員們共同推舉陳昌明委員為本次評審會議主席，主席先請各位委員分享這次文學獎評審的觀察與評審標準。

陳昌明（陳）：劇本組是臺南文化局蠻重視的一個組，過去好幾次差點取消，因為篇數太少，早期曾有一度只有五篇來參選，我們開會時一直告訴局長不可以取消劇本組，因為不論劇本或是小說都希望有演出機會，如果不做未來會有很大的問題。現在文策會也一直想把這塊推出去，成大也在起步的階段裡嘗試推動劇本學程，希望更多學生參與，現在看到有三十九篇實在讓我太興奮了，一年比一年多。三十九篇以地方文學獎來說相當精彩，這次劇本組的參與篇數很令人驚豔。臺南文學獎在長年耕耘後總算有了收穫，在這樣的背景底下，臺南推廣劇本這件事應該更用力，如果未來設立文化園區，應該要有一個劇場，讓不同劇團能夠進駐表演與排練。真的要學做文學都市，劇本是不能缺少的，很多人太忽略臺灣戲劇的部分，這使得我們戲劇演出找不到好劇本，連小說改編成劇本都非常匱乏。所以我一直認為劇本這組帶有一種使命感，希望未來所有文學形式都有轉譯成劇本的可能性。

陳：當然篇數多不代表水準高，有些作品不太能掌握劇本寫作，甚至可能也有沒寫過劇本經驗來參賽，可以看到常常會把粗糙的東西拿進來，然而整體來說把這次徵稿放到各地方文學獎裡比較，臺南市還是精彩的。可以看到有些作品粗糙，太著力於情色的描寫，這些以為是過去的禁忌，但其實早已不是禁忌了，如果你不能隨著情節推演，這些元素都是多餘的。如何擬定好的架構、情節是寫劇本的人要好好去學習的。未來我們也希望有更好的老師推廣劇本寫作，像兩位老師比較專業，能夠帶動更多學生在這一塊出力，可以好好期待。

杜思慧（杜）：我非常贊同昌明老師說的。以前學長跟我開過這樣的玩笑：

「你想害一個朋友很窮，叫他去開出版社，如果要讓他更窮，叫他去出版劇本。」但現在已經不是這樣子，劇本已經要變成顯學了。劇本本該是更能夠呈現長年人的生活樣態與空間轉變的媒介。這一次看臺南文學獎，我會分成三類：有一類是作品很精彩沒有大問題，當然這樣的作品不是那麼多。有一類是像昌明老師說的，為什麼要那麼八點檔，人設要這麼扭曲才能成為家庭情境劇，這些我就打入沒機會的名單。但卻有三分之二的作品是需要仔細讀一遍才能判斷的名單。在臺南文學獎裡面可以看到這樣的份量讓我很驚訝，以前我有參與過其他的劇本比賽審查，一百多個劇本裡臺

灣作者都沒有這麼多的作品，可見臺南文學獎在劇本的能量非常豐沛，希望能持續下去。另外我也贊同昌明老師說的，當劇本寫完後還是要有被展現、執行出來的機會，所以如何經過比賽被看見，又能真正帶到舞臺去，這是我的感想。

徐麗雯（徐）：我自己一直是投稿者的身份，所以當我看到這個數量，其實比想像中少很多，身為投稿者總是以為自己有很多競爭者。但之前經驗確實是投劇本稿的很少，所以這次有增加真的蠻不錯的。剛剛兩位老師說劇本出版變得很普及，我自己在讀本時也會想說他是不是一定要變成實際演出，因為劇本也可以文本化，比如一些新的文本形式不一定要被演出，而是可以被閱讀，也有這樣的作品存在，提出一個劇本的新理念，可能不是用小說、散文的寫法而選擇使用對白、獨白。這次投稿的題材很常圍繞家庭故事，也有幾個蠻特別的題材，比如男男戀、或是女性在傳統價值裡要爭出頭的一些省思。不過這次有些傳統書寫讓我蠻驚喜的，做了充足的功課，幾乎是可以直接拿去演的程度。

陳：兩位老師都提供了很好的方向。當然我們都知道能夠演出是最好，不過也不是所有作品都能夠全部演出。臺南市的作家作品集也希望每一年都能出劇本，近幾年只要有劇本投稿都很容易被印出版，也是因為希望這一領域能有更多作品產出，如果還能夠更進一步讓更多劇場、劇本有演出機會，才真的是讓人很期待。除了劇場外也希望戲劇能在電影、影視上更蓬勃發展，甚至是八點檔，看韓國可以把連續劇演到這個程度，這也是臺灣該走的路。他們研究商業、好萊塢的演出，不斷研讀世界暢銷劇本並將這些元素放進來，做了許多工作，同一個劇本可以改寫很多版本，也可以變成能夠演出的內容。一旦戲劇變成影視作品，比賣一萬本書的影響力大太多了，臺灣也需要有好的連續劇，不能只是灑狗血的八點檔，這些是我更遙遠的期待。

經過討論，評審先再次投票決定決審討論名單，後續將討論兩票以上作品。

作品名稱	陳昌明	杜思慧	徐麗雯
只有我缺席的記憶	✓	✓	✓
彼年的蝴蝶	✓	✓	✓
賴和不怕事	✓	✓	
孟婆		✓	✓
一千		✓	✓
回家須知	✓		✓
伐。子都	✓	✓	

〈彼年的蝴蝶〉

杜：我剛開始看這篇時覺得進展慢、劇情流動停滯，我特別關注劇情的形式，劇本是接近歌仔戲的形式，我希望保留這個劇種類型的討論。不過在我重新細看後，發現這個作品其實需要穩定的心來閱讀，裡面包含蠻多的主題，尤其是性別議題，但是最後的解決有點太容易和理所當然，但這也沒

關係，這是寫作的選擇，作者拉這條男男線出來做現階段的結局，但一切也太理所當然、如此和樂。剛開始雖然覺得文本很凝滯，但在凝滯的狀態下需要從許多劇情中做出選擇，比如一夫多妻的設定，如果設計了三個太太的爭執，就沒辦法著重在性別的討論，所以劇本裡設定伴侶間的和平相處，進而延伸家族裡傳統習俗的探討，或是後來第三、四代跟社會連接的新觀念，可以感受到是有鋪陳的，所以我投下這張票。

徐：我覺得作者有掌握到本質上會感動人的戲劇元素，沒有很取巧，十分穩當，會在某些時候感動你，這也不是容易的事，而且能看出作者功課做很足。不過我希望未來徵件上面能夠避免出現「這部作品已經被某劇團排演」的註解會比較妥當，作品寫上那句話反而讓我不知道要不要投給它。這個意思是因為它比較可能有演出機會，所以我們也該選擇它嗎？

（作品註解：本劇本唱詞部分，以情商明華園總團協助譜曲）

（由於此作品沒有公開發表過，故符合徵稿辦法）

杜：還是說這個人可能已經是長期有合作編劇的經驗，讓我們有多餘的遐想。

徐：我是不是也可以在最後面寫說我已經請吳念祖幫我演了？

陳：這種情況下我們通常會在初審把這種語句蓋掉，不要讓它進入到決賽。一來是避免顯露作者身份，二來是可能影響評審判斷，好像他在這個圈子裡很厲害，這可能使比賽不公平，讓評選受到引導。這種情況又涉及另一種情形，像是寫論文如果寫出已經得到科技部補助，就會很加分，但一般來說文學獎比賽應該避免這一塊，以維護公平性。不過我們應該不會受這個影響。

徐：整體來說這部仍然是很認真做了田調、功力穩當的作品。

陳：這一篇花了很多功夫，背景設定在 1980 年代初期〈梁山伯與祝英台〉風潮下的歌仔劇場故事。作者找了很多資料以呈現當時風貌，然而也並不是有那些材料劇本就會成功，當然也包括人物塑造很動人，那些性格與事件讓讀者覺得怎麼這麼有意思。關於結尾大團圓的味道，我也覺得是小缺點，不過這在傳統戲劇裡又有一定的觀眾，我想很多人看戲不希望有太多傷心。不過重點也不在團圓聚的收場，而是每一個段落塑造許多角色，包括高天鳳、楊蓮亭、許乾明，比如許乾明一個人有三個老婆，這在過去的歌仔戲環境裡是很常見的事，他塑造的人物每個都點到獨特個性，又看到彼此之間的互動動人的部分，非常不容易，作者不只是把歌仔戲與時代的人物互相連結，文本中有歌仔戲的情節推動過程，也與現實中的劇情互相呼應，除了文字動人外，對人情練達的掌握到位，另外除了歌仔戲的劇本文詞修飾很好，連現實劇情裡的文字也修飾極佳，不是每個人都能寫歌仔戲戲文，又能寫現代文學的劇本，從這兩者的協調來看光是這點就顯示了作者的功力。這是一個蠻有創作經驗的人寫出來的作品，文筆真的很老練，結構也很完整，我相當推崇。

〈只有我缺席的記憶〉

陳：這一篇也是很好的作品，三位老師都有投票。這是屬於觀念性的作品，相比上一個作品沒有那麼聚焦在角色塑造，沒有如此豐富的人物刻畫，但也是能夠在舞臺上演出，讓不同人飾演角色變換的演出方式。後面也有會讓人反思的結局，是一個關於人物改變、角色變換的主題。涉及到長照、失智、精神障礙等議題，很有意思的把這些主題納入，甚至也思考到記憶到

底是什麼的主題。觀念上來說蠻精彩的，也能讓人反省一些東西，是一個思想性很好、也很適合演出的劇本。

杜：我跟老師有不一樣的說法，但我覺得應該是殊途同歸。如果把上一部作品比擬作圖片，就像有一把大傘，底下有一家人撐著，每個人的面相都很明顯；而這一部作品的圖像就會是 zoom in 到傘緣下幾個人聚焦的臉。所以我反而覺得就演員的角度來說，這個戲的表演推進，反而比上一部更困難。我是以一個演員或導演的身份來思考，這一部戲很多沒有被訴說清楚的部分，將交由演員透過表演來參與並填補。這個作品絕對可以被展演在舞臺上，不過演員必須對這三條交錯的劇情線都很清楚，所以對演技來說是很大的考驗。我會覺得乍看下像交替寫作，卻不會混亂，且觀眾可以持續的了解到每個角色是有往前推進的。

徐：我自己蠻喜歡這個作品的，用字簡單、話少，但是內在有濃烈的風暴，使用很安靜的方式開展，這點是我很喜歡的原因。關於解離症，是蠻常在劇本裡製造成戲劇效果的技巧，我會感覺有點取巧，當然對演員和導演來說是有興趣的。不過在這部作品來說懸念的掌握蠻好的，讓觀眾保有懸念，雖然我在中斷就能猜到角色可能扮演多重人格，但還是會想看下去。而他最後也給多重人格一個很好的說法：「人必須逃到其他角色裡才能活下去。」這有呼應到人生生命的反思，不是無端使用這個技巧，賦予了角色情感，讓解離症在這篇文本使用上能說服我。

杜：我覺得麗雯老師提供了一個很有趣的觀點。我也想另外提一個無關評審會議的小問題：「編劇寫劇本要寫得多滿？」雖然他沒有形容很多，不像〈彼年的蝴蝶〉一樣，在這把大傘下每個人都被清楚塑造，但劇本希望每個扮演角色的演員去填補角色空間。這雖然跳脫評審內容，但關於編劇應該寫得多滿，是否有讓導演與演員一起參與創作的空間？

陳：是讓人想要填補的劇本，屬於導演可以從中發揮更多的劇本。這兩個劇本各有優點，兩種不同類型。從不同優點去看，即使哪一篇得到第一名，另一篇也毫不遜色，我甚至坦白說，換一批評審也可能更換名次，他就是兩種不同面貌，都有各自的代表性。如麗雯老師提到〈只有我缺席的記憶〉用解離的方式去寫他的回憶，透過角色更換這件事，在劇場上也常見到，確實表現不俗。而〈彼年的蝴蝶〉也很精彩，怎麼可以把每個點都寫得這麼到位的，每段劇情的發展都有滿足到，這不是一般劇作家寫得到的，很多劇作家可以有很多想法，但要讓每個人物到位實屬不易，即使是我們上網看很多影片，也會有這樣的問題，都會覺得有些東西還沒被滿足到，而這齣劇本很細膩。所以兩篇都很傑出，一個是想法精彩，一個是細節到位。

杜：〈蝴蝶〉是格局蠻大的。

徐：產業、社會、歷史，觀眾環、演員環等方方面面都有寫到。他寫觀眾那邊很感人，還有撐傘的老伯伯。

陳：傳統歌仔戲真的會有這些人，所以我說他會喚起很多人的感動。

徐：他可能是長年觀眾或是長年圈子裡的人。

杜：我覺得是經驗豐富的劇作家。

〈賴和不怕事〉

徐：這篇拔掉名字之後，角色形塑沒有很理想。

陳：這是敗筆，已經有賴和這個人了，又同時讓老師和學生用同樣名字，這種情況不太可能發生，另外怎麼在討論過程中都沒有意識到大家的名字問題，這是不太可能的，他們在演出過程中也沒提到這件事，讓這件事理所當然是設計上的敗筆，不過有些情節也很有意思。

杜：中段有些概念不錯，但其中一大段從歷史書中拉出來掉書袋，我覺得不太行。所以雖然我有投他但有但書。

徐：大家對賴和都會有期待，當這一齣劇本沒有翻轉或是昇華賴和時，就沒有到那個高度。

〈孟婆〉

杜：這篇也是難得的歌仔戲形式，這次真的很多歌仔戲形式的劇本，很特別。

陳：臺南會把歌仔戲與現代劇本結合在一起的比較多，也跟傳統地方戲曲在臺南的影響力比較大有關，所以每年都有跟歌仔戲連結的劇本。

杜：我覺得他的戲有些非常重要的衝突點，只是簡單帶過去有點可惜，因為劇本就是應該寫有衝突的地方才好玩，我自己會更推〈伐·子都〉。

〈伐·子都〉

杜：這篇給我韓劇三部曲〈與神同行〉的感覺，好像今天要把傳統的文化做成有現代感的東西，作品給我一種興奮感，不過這是以導演角度的想像。以劇本來說，作者有給予畫面與空間，這是有想像力的，故事跟線條與呈現手法，寫得都蠻好的，如果是我會想推這篇。

陳：我也贊成杜老師說法，裡面的內容有些人不一定那麼喜歡，不過作者使用一些一般人不熟悉的傳統典故，把這樣的架構放在現代來讀一開始會讓人有些陌生，這個架構甚至使用陰間、陽間穿插使用的過程，有的人也會覺得格格不入。但如果以〈與神同行〉的想法來閱讀的話還蠻有趣的，而且對於議題思維也很到位，甚至裡面寫到傳統戲劇文字時執行力很高，我覺得這一篇我也蠻推的。

徐：我附議一下如果是〈子都〉與〈孟婆〉比的話我也會給〈子都〉。孟婆那篇除了「孟婆非婆」的主題比較有趣以外，男男之間的掙扎太多了，一直反覆在掙扎裡。但是〈子都〉多了很多不同事件的反覆處理蠻好的，所以這兩篇相比我會選擇〈子都〉。

〈回家須知〉

陳：這篇當然有明顯的缺點，也有一些小優點，想了解大家對這一篇的想法放入紀錄中。

杜：我沒有投的原因是，這篇不如〈手足須知〉來的切題。劇本中談到怎麼回家、如何回家，題目確實可以抓大一點的範圍，但是太著重於手足的交流，我反而會疑惑如果跟手足感情那麼好，為何不跟他回家？所以覺得〈手足須知〉似乎更好，因為我沒有被故事感動與說服。

徐：〈回家須知〉我有投，也是平淡卻有味道作品。我會把〈子都〉放在一起看是因為都是女子被壓抑、需要爭出頭的作品。可是我覺得這首有一個缺點，太頻繁使用瑣碎的對話，好像講電話就講完一切。

杜：我覺得這同時是優點也是缺點，作者很中規中矩用電話推進兄妹之間情感，卻也因為只有用電話，少了心事，使戲劇性顯得單一。

陳：這是大架構故事的缺點，不過這個題材可以被發展，如果更深入寫，在當代家庭裡面，可以涉及到家人問題、職場問題，都可以在這之中有一番處理。這一篇在形式上比較單調，題材與故事本身修一下會蠻有機會的。

〈一千〉

杜：其實我蠻喜歡〈一千〉，比起〈回家須知〉和〈孟婆〉，作品中髒兮兮的場景很吸引我，我自己作為導演會怕處理這些，卻是非常好可以處理的東西。這可以是非常有戲劇張力的東西，所謂髒兮兮在舞臺上可以有很多處理樣貌，美學、畫面可以很多作為。但很可惜在以上討論中他沒有跳出來，在格局和角色細膩度相較之下沒有那麼出色。

徐：我自己重看〈一千〉後覺得他人鳥對應蠻有趣的，有些怪點子，比如爽身粉、雪天使、用經血寫血書。

杜：我覺得他敢處理這些事，非常好玩。

徐：最後回到生態的命題上，跟鳥、跟女兒告別蠻有趣的，而且做紙紮的師傅生出做設計的女兒，有一些巧思。

陳：這一篇有些地方蠻到位的，寫傳統男人為了工作奔忙，弄到最後婦女情感隔閡，也有灑狗血的部分。其實徐老師說的這些怪點子是真的很特別，如果變成劇本要看導演怎麼操作，否則會看不懂是怎麼回事。但是就劇本來說沒有很精彩的把東西鋪陳出來，有一些可惜，不過觸到的點蠻不錯的。

進行投票

經由評審們討論後，決定以第一名 7 分、第二名 6 分.....，依此類推依序遞減給分，由積分高低決定名次，結果如列表：

作品名稱	陳昌明	杜思慧	徐麗雯	總得分
只有我缺席的記憶	6	6	6	18
彼年的蝴蝶	7	7	7	21
賴和不怕事	1	3	1	5
孟婆	2	2	2	6
一千	4	4	5	13
回家須知	3	1	3	7
伐·子都	5	5	6	16

經評審討論後決議，〈彼年的蝴蝶〉為首獎，〈只有我缺席的記憶〉為優等獎，〈伐·子都〉為佳作。

2022 年臺南文學獎華語劇本組獲獎名次如下：

首獎--〈彼年的蝴蝶〉

優等獎--〈只有我缺席的記憶〉

佳作--〈伐·子都〉