

第四屆濟城文藝營「劇本創作」得獎作品暨簡評

徐淑慧老師、江美儀老師
黃羨惠老師、陳淑惠老師

壹、整體表現

一、內容

(一) 主題意識

1. 本次文藝營多數劇本的主題意識屬於輕鬆幽默的性質，少有能以人物性格為核心作主題經營，或展現編劇者的獨立思考精神，而《鬍鬚張傳奇》則是眾劇作中較能展現主題意識者，其他如《搖滾空城》、《劉姥姥遊陽明山》則未深入考慮主題意識，前者只想凸顯搖滾樂，而未考慮空城計的主題是「智謀」；後者企圖表現大戶人家醜態的主題，但經營到結尾卻失落重心，反而成為幽默詼諧的搞笑劇，模糊了主題。
2. 主題意識大小皆可，但必須與劇情編排緊密結合：主題選擇「修、齊、治、平」等王道思想，或表現社會現況，如同志、個人嗜好、政治議題等均可，沒有優劣，唯劇情安排與主題的呼應是劇本寫作成功與否的重要關鍵，即題材與主旨必須緊密切合，例如《當小霸王遇上周通》一劇，主題訂為「隨遇而安」，但結局是魯智深與周通相戀，彼此未能呼應。

(二) 題材選取

1. 素材選擇較為集中：以原著〈虬髯客傳〉進行改編者四齣，以〈花和尚大鬧桃花村〉改編者有四齣，以〈空城計〉改編者有三齣，以〈劉姥姥〉改編者有一齣，改編〈馮諼客孟嘗君〉則無。顯現同學較偏好愛情、武俠、戰略等題材，集中度頗高。
2. 劇情改編創意生動：大多數的劇本都是將時空搬移至現代，與現代社會扣合，融合生活經驗，使劇本語言更淺近易懂，創意度高。例如：虬髯客、李世民爭取成為天下共主的題材，化為現代競選投票的情節；孔明與司馬懿攻城掠地的爭奪戰，與現今海峽兩岸緊張的局勢聯結等，情節設計具時代感，增添不少幽默詼諧的笑料，使劇本改編生動活潑，能有效引起觀眾的共鳴感。

二、形式

(一) 寫作技巧

- 1.劇目揭示具提示性：醒目的劇目可揭舉主題意識，也具有畫龍點睛的效果。
例如：《人算不如天算》(改編自〈魯智深大鬧桃花村〉)、《尋情記》(改編自〈虬髯客傳〉)；而懸想式的劇目也可有效吸引觀眾的目光，引領觀眾想知的欲望，例如：《搖滾空城》(改編自〈空城計〉)、《空台記》(改編自〈空城計〉)、《荒野大飆客》(改編自〈魯智深大鬧桃花村〉)等。
- 2.腳色語言應個性化：鮮明的人物性格需透過人物的言語、表情、動作等多方面的經營，若為某特定人物設立慣用語、口頭禪也是可行的方式；而語言風格有雅俗之別，這部分可由人物的出身背景、生長環境等去思考，不要因為改寫為現代劇就使每位人物的說話模式相似雷同，這是同學在創作時可以再加思考之處。《荒野大飆客》劇中的周通在言語、表情、動作等方面的經營是使人物性格獨具成功的例子，太公則否：
△(小霸王在酒吧砸場)
周：你這個死老頭(台語)，一把年紀了，叫你把女兒嫁給我，還想不通，(你就是不聽)！
公：(手足無措)可是……可是…
周：(推桌子)要不是有我來的話，你這家破酒店還撐得到今天嗎？你不把女兒嫁給我的話……(耍狠樣)我就每天來你這裡找。麻。煩。
公：…我女兒安納塔西亞貝爾拉是你這個無賴配得上的嗎？
周：(打破酒瓶耍狠)
公：喔！沒有(懦弱狀)是你英俊瀟灑，我女兒配不上。
周：今天晚上她。就。會。是。『我的新娘』，知道了吧？
- 3.情節交代宜緊湊集中：部分劇本寫作的敘述焦點不夠集中，大多在「開端」、「發展」的部分能清楚交代動機起因與鋪陳事件的初始，但情節的「高潮」較不足，戲劇張力較欠缺，形成頭重腳輕的情形，例如《痞子和尚大鬧桃花 MOTEL》以魯智深與周通用網路遊戲一較勝負的段落作為情節的「高潮」，但經營著墨的文詞不足，僅匆匆帶過，殊為可惜，故在情節交代時賓主應有所取捨，也可設下伏筆，做明、暗線的鋪陳以營造緊張氛圍，如〈空城計〉原著中，孔明足智多謀，明線是施展空城計時指揮若定、氣定神閒的態度，暗線是西城軍民內心慌張焦慮的態度，二者對照就能使情節更為緊湊，更具可看性。
- 4.腳色戲份有輕重之別：主角、配角的戲份在劇本寫作時應考量清楚，不可反客為

主，其他的枝微末節也應適時刪減。另外，新增人物的意義為何，是否會遮掩主角風采，使主角失色，都應一併考量。例如《空城計》增設蔣中正、張作霖二腳色，腳色意義不明，未能加分，隨便安上任何人物名稱都沒有太大差別。

5. 語言風格不夠統一：「文白夾雜」的情形頗多，語言風格應取得一致。例如《當小霸王遇見花和尚》魯智深的語言明顯有前後不統一之嫌，發展初期文言，中後期又轉白話，文字經營有明顯瑕疵。如：

魯：可否借住一晚？

莊：今夜莊上有事，快走、快走，休討死(不奈貌)

魯：俺不過想借住一晚，怎就討死？(怒氣上升)

(魯智深大怒，和莊客起爭執，劉聞聲而出)

劉：在吵些什麼？

魯：我只是想借住一宿，怎料他們竟然用掃把想打死俺

劉：你打哪兒來的？

魯：我是從善導寺來的和尚

劉：既是從善導寺來的師傅，我們要好好招待一番，師傅有沒有要吃些什麼？

魯：俺酒肉不忌，我想要吃肯德基、北京烤鴨搭配薄餅和甜麵醬、再加上一份米漢堡，還有那台啤一打

(二) 戲劇效果

人物登場的趣味性：腳色登場、自報家門時，除了透過服裝表情等外在裝扮來表現，若能設計一段有趣的自我介紹，更能凸顯人物的特色。

例如《人算不如天算》劇中的魯智深在初登場白云：「金融風暴來襲，薪水水人人驚，請個和尚來收驚，師父沒錢手頭緊，典當衣服又抽薪，在家待命也無薪，還要裁員減壓力，高息房貸借不停，寺前唸經佛不理，要你回家吃自己。」

又如《鬍鬚張傳奇》劇中的紅拂女：「自言本是紅拂女，家住天母礮溪邊，十三學得划酒拳，十五負債落酒家，從來賣藝不賣身，如今識得英雄在，願與李郎共餘生。」

(三) 條件式創作

創意十足但流於隨想隨寫者較多，未能注意限制條件，如《虬髯客傳》、《人算不如天算》的魯智深、《尋情記》紅拂女、《當小霸王遇見花和尚》的周通等。

貳、個別表現

(一) 優秀作品賞析

最佳情節擴寫獎：1-2 新虬髯客傳

1. 極力經營「虬髯客義挺紅拂女」和「不與李世民爭主表現智、仁、勇的節操」，主旨明確。題材中包含社會公義、個人私情，政治與愛情、大我與小我之爭，又能深入刻劃，使主題思想豐富飽滿。
2. 劇情設計主要依據原著的敘述脈絡而作，時空不變，於原著小細節處放大擴充，如楊素上門追查紅拂女下落等；而在「高潮」部分（虬髯客和李世民划酒拳一決勝負）的經營可再費心，再增力道創造戲劇張力，創意改作部分也可再集思廣益。
3. 就劇本而言較接近擴寫性質，而本劇寫作結構四平八穩，語言通順流暢，舞台提示的部分標示清楚，易於搬演。全劇的旁白只有二句話，是否有存在的必要？應可考慮改以人物對話來交代劇情，較為理想。

最佳人物性格獎：2-1 荒野大鏢客

1. 本劇鮮明的表現主角魯智深性格為「好打抱不平」，周通則為「欺壓善良」，劇情能逼真的塑造主要人物性格，是眾劇本中的首選之作：劇情安排魯智深路過酒館得知劉太公被逼嫁女，因此主動請纓，略施計謀、比試槍藝，解決了周通，塑造了身手不凡、見義勇為的形象；周通欺壓善良則在第一幕用「逼親」與「欺負路人」二事彰顯，二者俱吻合限定條件。
2. 全劇對劇本語言的掌握、舞台效果的標註、肢體動作的闡釋，均有不錯的表現，劇情亦能首尾伏應，唯套用西片「荒野大鏢客」場景，較難有獨立的面目與氛圍，是小缺失。

最佳劇情創意獎：3-1 空台計

1. 本劇以台海關係入戲，將孔明與司馬懿分置兩邊，敵對狀態中以「尋找高層領導者之子」的理由確立了戰爭的必然性，再以「花蓮板塊飄移」的常識，作為孔明神機妙算中必勝的條件，並加入最近最夯的「消費券」話題製造小小的笑果，創意十足，劇情出人意表。
2. 本劇在語言上有極大的特色，劇本中運用國語、台語、上海腔等凸顯熱鬧的南腔北調，可以考驗（或說表現）表演者的語言天份；舞台動作的標註（如大軍

登陸)與道具的運用(如手機、消費券)明確適當。唯司馬懿「自負」的性格特色未能彰顯，是小缺失。

最佳主題意識獎：4-1 鬍鬚張傳奇

1. 全劇敘述虬髯客將自己開設的鬍鬚張飯館讓給李靖與紅拂女經營，選擇在南部當原住民學校的廚師，提供營養午餐，成爲受人景仰的人物。劇情安排得當，以虬髯客「爲公忘私」的精神作爲主題思想，勵志上進，能引人共鳴。
2. 以虬髯客的抉擇作爲情節的轉捩點，帶出劇情的高潮，緊扣人心。集中表現三位主要人物(紅拂女、李靖、虬髯客)的性格，且能藉由事例或不同性格人物的對比彰顯出三位主要人物的不同特質，予人深刻印象。如李靖年輕有爲，且盡責爲主管籌策，而主管楊素的粗鄙無禮反而更凸顯出李靖的翩翩風采。紅拂因家中欠債而委身酒店，卻有潔身自好的堅貞，與慧眼識英雄的睿智。
3. 少數段落情節略顯突兀，前後應求得一致，例如紅拂女夜奔李靖的段落，劇情轉折不夠合理：

李靖：你！（感動）你確定嗎？你也看到了，我剛剛才被開除的。

紅拂女：我相信自己的眼光。

李靖：那你的負債……

紅拂女：你願意跟我私奔到月球嗎？這裡太危險了。

李靖：我們這就離開吧！

（二）深具潛力劇作

1-1 人算不如天算

優點：

- 1 古劇今寫，詼諧有趣，舞台效果十足。
- 2 人物对白生動活潑，魯智深出場時的幾句失業告白「俗擱有力」，頗具引導主題之效。

缺點：

- 1 全劇最大的敗筆是人物塑造不合腳色的限定條件，例如：魯智深的腳色限定條件是身手了得，性格好打抱不平，而本劇的魯智深卻是失業碎碎念，幫劉太公是爲了抵債，是功利導向而非「公而忘私」的人格特質。
- 2 腳色的衝突點太突兀，例如：太公女兒爲何愛上小霸王周通僅以「突然天雷勾動

地火，眼神交會，被電到了」帶過，說服力不足。又如：太公從和魯智深談好條件同意魯智深打退小霸王周通抵債，到成全女兒和小霸王周通成親，亦交代不清。

1-3 搖滾空城

優點：

- 1 場景分幕清楚明確。
- 2 題材頗具現代感，似乎有受到吳志寧先生「唱我們自己的歌」的影響，頗能學以致用。

缺點：

- 1 劇本的時空設定在古代，但用語動作具是現代，令人有時空錯亂之感。
- 2 劇中無法清楚呈現孔明的足智多謀，僅發揮他會彈電吉他的專長退敵。
- 3 新增哈利波特，但劇中並未呈現該腳色的必要性。

2-2 尋情記

優點：

- 1 時空互換成現代商場競爭，主題意識深具意義。
- 2 若不考慮限定條件，本劇在人物性格與情節張力上均稱完整飽滿，直逼電視偶像劇。

缺點：

- 1 未依限定條件彰顯紅拂女（睿智）、虬髯客（智勇仁）的人物性格，劇中紅拂女成為激動暴怒的嬌嬌女；虬髯客頗有心機而出爾反爾（借錢一事），愛情個性被動。
- 2 李靖個性矛盾，既是商場優異人才，臨危授命時卻顯懦弱膽怯。

2-3 空城計

優點：

- 1 掌握孔明沉穩多謀、司馬懿多疑的人物氣質。
- 2 情節 Q 1、Q2 氣氛掌控得宜。

缺點：

- 1 人物性格前後矛盾，如 Q4 司馬懿語言敷衍；新添現代人物未能加分（.蔣中正、張作霖的角色意義不明，名稱換成侍衛一、侍衛二亦可）
- 2 情節矛盾，如 Q2 蔣中正何以能與司馬懿和孔明同時對話？ 又退兵情節太突

兀，張作霖的死亡意義為何？何能導致退兵？未有交代。

3-2 當小霸王遇見花和尚

優點：

- 1 起幕與結局出人意表，有戲劇效果。
- 2 頗能經營魯智深、劉太公的性格與氣質。

缺點：

- 1 周通情感的轉變過於突兀，先是好女色，後轉成同志傾向（或說變態），未能符合常理且不符合限定條件中「欺善怕惡」的性格。
- 2 周通成爲影響結局的關鍵因素，有喧賓奪主成爲主角之嫌。
- 3 人物語言有前後不統一之嫌，如魯智深，劇情發展初期文言，中後期轉白話，文字經營有明顯瑕疵。

3-3 虬髯客傳

優點：

- 1 能從台灣的民主發展過程取材，深具時代性，有黑色喜劇的況味。
- 2 人物語言鮮活，是某些話題人物維妙維肖的縮影，如看話題人物紀錄片。

缺點：

- 1 紅拂的性格與際遇未能符合限定條件，是全劇最大的敗筆，三個限定條件僅符合一個：紅拂如何主動爭取一生的幸福？是否知虬髯客的深情？劇情均未能加以交代。
- 2 虬髯客退出選舉的原因破壞「英雄豪情，天下霸業」的主題與「公而忘私」的性格特質，雖然找到接棒人（李世民）代替，但爲救老婆而棄權，對主題與人物性格而言，實在無法圓其說。

4-2 劉姥姥遊陽明山

優點：

- 1 結局出人意表，使板兒一躍爲中心人物，富有趣味，企圖留下令人回味的結局，展現創意寫作的強大企圖。
- 2 能改寫原著主旨，以大戶人家勾心鬥角的醜態爲主軸。

缺點：

- 1 未能滿足「劉姥姥是主角」的限定條件，主角變成以李紈、王熙鳳，劉姥姥淪爲配角，有反客爲主之嫌。

- 2 劇情安排上，設計一段數來寶遊戲，構思巧妙，是很值得發揮的部分，可製造笑料或展現文采，可惜未多發揮。
- 3 場景描述可再擴充：安排的場面是賈母的壽宴，且為豪宅的主人，但全劇寫作僅呈現出會場上的一角，看不出豪宅的盛況，不妨添加視覺、聽覺等效果，使畫面更有聲有色。

4-3 痞子和尙大鬧桃花 MOTEL

優點：

- 1 以「邪不勝正」作為主題，劇情編排能呼應主題，主旨明確。
- 2 能勾勒魯智深的行俠仗義、周通的為非作歹、劉太公的無力還擊，準確掌握人物性格。

缺點：

- 1 出現較多語言「文白夾雜」的情形，最好避免。
- 2 以魯智深與周通用網路遊戲作為一較勝負的段落作為情節的「高潮」，但經營著墨的文詞不足，僅匆匆帶過，殊為可惜。
- 3 舞台提示屬於形容性語詞的文字應再求具體，減少抒情性或修辭性文詞，例如：「宅樣」、「慷慨赴義的神情揮著拳」、「煩憂的表情抓下魯的手」……。
- 4 敘述淆混的部分較多，例如周通領著囉嘍吹著唢呐(古)來到總統套房(今)迎娶新娘，令人有古今時空錯置之感；魯智深出場時介紹自己是正在放無薪假的宅男，從前曾在龍山寺當和尙，接著到五台山網咖打工，身分混淆不清；而場景名稱與原著又有疊合，在劇中稱呼時又有省略，令人分不清五台山寺廟與五台山網咖。