

教育部

人文社會科學應用能力及專長培育計畫

期末報告書 (A類)

【計畫名稱：府城文史紀錄與戲劇創作實務】

執行單位	國立成功大學文學院院台灣文學系		
計畫名稱	102 年度強化人文藝術及社會科學之基礎應用人才培育中程計畫－人文社會科學應用能力及專長培育計畫：府城文史紀錄與戲劇創作實務		
開課別	☒ 大學部		☐ 研究所
主持人姓名	廖淑芳	服務單位	國立成功大學台灣文學系
主持人電郵地址		主持人電話	
聯絡人姓名	陳誼安	服務單位	國立成功大學台灣文學研究所
聯絡人電話			
聯絡人電郵			
服務單位地址	701 台南市東區大學路一號 國立成功大學台灣文學系		
計畫網址	http://conf.ncku.edu.tw/intainan/		

中華民國 103 年 04 月 10 日

【府城記憶與文史再現】

※課程理念：

城市是大多數現代人一生中的主要的活動地，聚集著各種身份、階級的身體和欲望活動。變動快速的城市中充斥的大量視覺觸覺經驗，這些經驗除了衝擊人的主體認知，也紀錄著整個「現代文明」的發展與歷史。其中，台南「府城」是台灣文化與文學發展史的起源，時間縱深可謂臺灣各城市之最。行走在現今府城的街道上，可見新、舊建築交錯並置，體現「府城」城市景觀的特殊面貌，同時也交織出這座城市「傳統」／「現代」相互辯證的文化議題。

本課程將以台南地誌表述與地方想像作為起點，關注「台南府城」，此一兼具古老城市性格與現代都會脈動的台灣在地都市，在文學與歷史紀錄中環繞的地域經驗與創造、衍異的文化記憶。府城景觀經由文學創作者文字的模擬再現，與部份相關史料的對照，可謂與地方的地景地貌之間形成相互銘刻的互文關係。現實中作為對象物的地理景觀，在創作主體的凝視下，這些文史再現，一方面折射了作者的個人世界，一方面也牽引讀者有機生成的多重想像與介入的再創造。透過「地域經驗」與「文化記憶」相互辯證的關係，也開啟了對是類文學、圖像文本之生產、傳播、接受過程的深化反思。

本課程期待同學藉由閱讀與台南府城相關之文學文本建立基礎的認識之外，也邀請相關府城文史基金會與藝文文創業界講師進行授課，對台南文史與文創工作有更深接觸，諸如一些具文創意義的府城文案或導覽工作及如何組織架構等問題，也希望因這門課程建立未來進一步在地聯結的可能。

※達成目標

- 一、 建立對府城重要文史地景及相關文獻內容的基礎認識
- 二、 開啟對府城相關文史地景與記憶性文獻意義的深入思考
- 三、 締造學生與在地產業聯結的可能

【平民觀點的影像運動】

【紀錄片基礎實務課程紀錄】

※課程理念：

影像課程部分，主要安排兩門課來作為一種漸進式的教學，分別是由「理論」到「實務操作」的課程，讓學生在擁有先備知識後，將所學運用至生活實際面向，由學生為主、老師為輔的模式，讓學生親自操作，在過程中透過與老師討論來解決拍攝紀錄片所遇到的問題。由於本計畫案是以「台南」為主題，因此以學生拍攝「台南日治時期陸軍衛戍病院」為題材之紀錄片為成果作品。

※課程安排

「理論基礎」→102 學年第 2 學期：平民觀點的影像運動

「實務操作」→103 學年第 1 學期：紀錄片基礎實務

一、平民觀點的影像運動

第 1 週~第 2 週：講述紀錄片發展史以及談紀錄工具的物質條件與影像美學，帶領學生進入紀錄片的世界。

第 3 週：邀請外聘講師電影《阿嬤的夢中情人》監製曾瀚賢，講授影片拍攝與製作概要，學生反映熱烈

第 4 週：邀請外聘講師公共電視國際部經理林樂群，放映公視【紀錄觀點】中部分影片，並探討紀錄片題材如何選取？鼓勵學生利用手邊影像記錄工具，隨手記錄生活點滴

第 5 週：找尋攝影機後的純粹：談論何謂平民觀點？

第 6 週~第 7 週：帶領學生作影像媒材的文化分析。

第 8 週：紀錄片與文化資產保存：看見糖廠。《沒有糖廠的副廠長》影片放映。

第 9 週：紀錄片與文化資產保存Ⅱ：看建廟宇。《剪粘 保原師》影片放映。

第 10 週~第 11 週：談論台灣紀錄片性格與發展。

第 12 週：談論台灣社區紀錄片發展史。

第 13 週：邀請外聘講師慈濟大學大眾傳播系講師潘朝成，講授影像的自我認同，及紀錄片《衝擊西拉雅效應》放映。

第 14 週~第 15 週：紀錄片美感形式討論。

第 16 週：邀請外聘講師台南藝術大學音像紀錄所研究生陳重佑，《追鹿人》放映與討論。

第 17 週：邀請外聘講師輔仁大學大傳系兼任講師許伯鑫，《看見鹽分地帶》放映與討論。

第 18 週：學期課程回顧。

※學生回饋：

學生1：

希望可以多請外界講師來課堂授課，在理論之外，也有業界的經驗來分享，這樣很棒！

學生2：

這堂課好有趣！還可以有電影的製片來課堂上解說他們拍攝電影與剪接的大致過程，很實用！

學生3：

上課內容很有趣，但是因為要趕著去上下一堂的課，必須提早離開，所以上超過時間的話就聽不到了後面的內容，要不然很想要繼續留下來。

二、紀錄片基礎實務

第 1 週：本學期課程簡介，紀錄、典藏、行動三部曲。讓學生瞭解如何從理論銜接至實務。

第 2 週：建構影像資料庫與影像文地圖

第 3 週：談論影像文化資產的維護與保存。

第 4 週：影像敘事：用影像作田野調查的實際經驗。

第 5 週：影像敘事：訪談的技巧與美學方法一。

第 6 週：影像敘事：訪談的技巧與美學方法二。

第 7 週：影像敘事：影像語法的實踐與運用一。

第 8 週：影像敘事：影像語法的實踐與運用二。

第 9 週：討論期末拍攝主題。

第 10 週：邀請成大建築系博士後研究員來課堂上講解台南衛戍醫院歷史。

第 11 週：帶領學生撰寫拍攝企劃書

第 12 週：小組討論工作分配

第 13 週：帶領學生認識以及熟悉拍攝紀錄片之器材

第 14 週：影像剪輯：剪輯軟體的介紹。

第 15 週：影像剪輯：影像敘事的方法。

第 16 週：學生實際採訪拍攝

※學生回饋

水利系—吳貞儀

因為我對影像紀錄及保存有興趣，於是這學期選了曾吉賢老師開設的紀錄片相關課程，並在上課時得知本學期課程將和過去稍有不同，將會由全班同學拍攝一部和台南有關的紀錄片。在全班同學的表決下，我們以目前作為成功大學台灣文學系系館的前台南市衛戍病院(而後為國民政府 804 醫院)作為紀錄片的主題，從最一開始請教相關研究學者的導覽開始，由建築物本身的設計構想及機能、一點一滴地拼出衛戍病院的樣貌，並且也訪問了以前曾經在此服務的醫生護士們，透過他們的回憶，我們也慢慢了解到衛戍病院在歷史中擔任的角色。

經由這學期的課程，我了解到，拍攝紀錄片需要經過嚴密的考證，並輔以拍攝、剪接手法讓所紀錄之物忠實呈現在觀眾面前。

台文系—蔡佩茹

這次在紀錄片製作中負責的職務讓我學習到聯繫、溝通、安排與訪談的技巧與方式。這些都是簡單且基礎的事務，但讓我深深體會到「密切執行」的重要性，密切的關注除了可以即時處理計畫進程的安排，也可以提升一個工作團隊的契合度。

這次的工作讓我感到最棘手的是關於組內的運作配合度，討論的氛圍並不是很密集，有時候會有急著找尋負責人的狀況，不過除此之外紀錄片的製作還算順利。

台文系—孫詩婷

「因為第一次參與紀錄片的拍攝，在這次拍攝紀錄片的過程中，大部分的心情是非常新奇的。我和同學負責的是訪談護士阿姨，這也是令我感到非常興奮和有趣的，因為也是第一次做訪談，原來訪談過程是這樣的，聽著護士阿姨敘述台文館的歷史，彷彿自己也親身於時間當下。經過這次的紀錄片拍攝，我不僅對所屬的台文系感到驕傲更為台文系館感到榮譽！」

※達成目標

- ✓ 學生能夠瞭解紀錄片發展史。
- ✓ 學生能夠掌握台南在地紀錄片的發展方向。
- ✓ 學生能夠瞭解當代紀錄片發展與紀錄片在不同領域中扮演的角色，例如批判行動、文史記錄、少數民族等。
- ✓ 學生能夠透過相關紀錄片的閱讀與導讀，培養學生媒體識讀能力，養成公民意識，試著站在不同角度觀看以及獨立思考的能力。
- ✓ 訓練學生以音像紀錄做為田野調查的工具。
- ✓ 培養學生紀錄片拍攝與剪接實務操作能力。

【劇本創作與實務】

【劇本創作（二）】

※第一部分：授課心得

我在2012年9月第一次開「劇本創作」課，原本預計要上三個學期，在進入第二個學期之前，參加了淑芳老師的計畫，和毓琪、吉賢老師共同構想要選擇台南在地的題材改編成戲劇或是拍攝成紀錄片。這個計畫通過之後，我調整了上課的方向，專注於和學生討論「真人真事」改編的戲劇，從許多作品中分析如何讓真實事件化身戲劇題材。

在「劇本創作二」的課堂上，我發現學生們真是太精彩了！他們找來了各式各樣的小說、電影，分析真實事件和戲劇的差異，從作者的意圖、改編手法、到情節的轉化…，有時候我甚至覺得他們像我的老師一樣，開啟我的視野，我們共同經歷了這些奇妙的空間。

2013年暑假前大家蒐集許多台南的故事，提出了自己對於「台南題材」的創作構想；我再一次覺得年輕人的創意可貴，他們的觀察細膩，對這片土地有很清新的感情。到了這個學期，經過了許多劇本討論的「咖啡時間」、和同學大家的票選，選出了三個作品作為期末展演，分別是嘉容的《真花園》、乃祈的《白花山櫻》、和佩瑜的《麗都戲院》；羿辰的《湯德章記憶》和佩茹的《屎溝墘臭芬芳》則是用讀劇的方式表現。

一個作品是否能立在舞台上，必須經過導演的詮釋、經過演員的表現。班上的同學自行分組成為當然的演員班底，我們特別邀請了三位年輕的導演來幫助我們，分別是張婷詠、陳怡彤和就讀台文系碩士班的周書正，他們都是戲劇系科班畢業，不僅有豐富的表導演經驗，更充滿了熱情和耐心。這一個多月來他們辛勤地帶領這一班沒有戲劇經驗的編劇和演員排練，在講堂裡比手劃腳、在屋簷下唸唸有詞…

一個展演的背後還有許多辛勤的後台工作人員，在此也要感謝負責服裝造型設計、以及文宣設計的羽琪和閔之，還有幫忙配樂的汶靜，他們有的還身兼演員，來回奔忙。更要感謝陪著大家對詞、排練，為同學們前後打理張羅的助教亦修，他是我們疑難雜症的解決大師，因為有了大家的任勞任怨，使得同學們可以安心排戲和演出。

如今站在舞台上的是努力背詞的演員，站在背後的是緊張兮兮的編劇，或許還有手忙腳亂的後台黑衣人…，在我眼裡，他們共同展現的是一個充滿希望的未來！我要恭喜這些同學們成為作家，不管將來有多少作品被別人知道、被展現在舞台上，你們已經開始經歷戲劇的神奇、進入這個迷人的美麗世界，祝福你們永遠能夠因他而流淚、因他而歡喜雀躍！

※第二部分：講者演講記錄

當代編劇的新挑戰：〈安平小鎮〉的經典改編與在地移植

講者：許正平

一、		當代編
劇的新挑戰		
(一)		何謂劇
本?		
●	劇本文	
類的特色是什麼?構成劇本的基本條件為何?		
人物角色、對白、場景、舞台指示… …		
●	劇本和	
小說、散文等其他文類的基本差異?		
小說、散文依賴敘述		
(二)	後現代	
主義後劇本在劇場遭遇的困境		
●	語言	
(對角色的設定、對白)不再被信任		
認為對白=現實本身、語言就是現實的再現，使用詩意的語言挑戰		
寫實的邏輯，無法從語言找到劇本背後的脈絡。表演強調身體性、		
現場感。甚至取消語言。		
●	劇場與	
文本的衝突		
導演、演員、舞台設計不應該只照著劇作家的指示，文本不再被奉		
為最高指導原則。認為排練、演出才是重點，而非文本。		
●	導演取	
代劇作家		
表演勝於文本，表演才是作品。演員接受的是導演的大綱概念，不		
再是以往的對白、舞台指示。		
●	編劇被	
逐出劇場，或被動地成為排演或演出的紀錄工具		
(三)	新文本	
的崛起		
●	何謂新	
文本?		

- 劇本與
劇場的新合作關係：劇本不再是目的，但可以是出發點。
導演與演員拿到劇本後，不是執行而是再創造。
- 新文
本：語言的解放，想像力的極致發展，或說劇本的文藝復新。
- (四) 新文本
的特色
- 不界定
語言與角色
 1. 不做角
色設定：僅以 A、B、C，或者 1、2、3 等標示，甚至省略代號，
如此連演員人數也不須確定。
 2. 不規定
角色和台詞之間的對位關係：台詞可認為導演編派給演員，可
讀語，也可和說，可以組成任何可能的情境。
 3. 一個演
員分飾多個角色：以演員為主體，而分角色本位；同一個演員
飾演的不同角色之間，形成對位關係。

*身分的流動，演員語台詞間的不穩固關係，讓文本具有多義
的詮釋空間，開放其他劇場創作部門的參與，演出版本亦因此
具有多元面貌。

*以〈水中之屋〉為例：第一場
演員一~六開放讓導演詮釋，劇本沒有指示特定角色，即使編劇本
身對演員一~六已有自己的設定。
- 取消場
景、舞台指示
將場景和舞台指示變成演員的敘述，或不依賴人員與道具的上下
場，直接由角色台詞呈現。
突破劇場有形的空間限制，場景的流動轉換更加自由；擺脫寫實框
架的侷限，演出風格多元化。
*以〈水中之屋〉為例：第七場
舞台指示、背景經驗、心理狀態在對白中呈現
- 敘述
(疏離效果)與扮演(劇場幻覺)並重的語言
 1. 語言隨
時切換於敘述與扮演之間，角色除了是劇中人，也成為說故事
的人。
 2. 語言帶

有音樂般的節奏(甚至取消標點符號、顛覆語法)，非寫實，風格化，有別於以情節推演、人物故事見長於慣見對話台詞。

*語言不只是複製現實的拷貝，更發展出獨特的劇場性。

*以〈水中之屋〉為例：第六場

熊是卡螺對爸爸的投影

演讀一齣戲

南風劇團 陳姿仰

- 高雄南風劇團由陳老師創立，嘗試各種不同風格的戲劇，但時間久後，希望能夠有所定位，舉辦「獨行俠讀劇展」。
- 讀劇：簡單又複雜的表演形式。劇本要如何呈現成為一齣戲？如何將平面的文稿轉化成戲？如辨別劇本是否有發展性，可透過讀劇方式。
 - 簡單：1. 單純以聲音與肢體做為表現的工具
 - 2. 在簡單的舞台設備下呈現
 - 3. 原汁原味沒有加任何著料
 - *讀劇不只是拿劇本演戲，而是不在華麗舞台演出。
 - 複雜：1. 演員必須經過縝密的排練
 - 2. 沒有華麗的舞台設備，所以角色必須精準
(聲音與肢體的詮釋必須要精準)
 - *演員透過劇本的對話，了解劇情發展，更重要的是角色的個性，也透過他人的語言了解角色立場。利用不同的聲音呈現，展現出角色的心境、情緒轉換(聲音語言的重要性)。
- 第一次朗讀劇本
 - 1. 編劇：審視劇本的角色
 - 2. 導演：透過演員朗讀劇本，了解演員所詮釋的角色是否正確，是否死自己的想法有所出入。
 - 3. 演員：朗讀劇本，可讓演員清楚自己的角色。
 - 4. 觀(聽)眾：可以清晰感受劇本的完整性，劇作家、劇本、演員的深度。
(從聽眾角度出發，思考聽眾想聽見什麼：劇情、演員的聲音、情緒的表達、角色的性格)
 - *讀劇時聆聽編劇的最初想法，演出時讓導演詮釋舞台。
- 劇本分析
- 想像：想像劇本中的角色、性格、處境、年齡、角色與角色之間的關係
(導演/編劇/演員/觀眾的想像)
- 角色塑造與角色演練(語言、肢體、情緒)：以〈台灣童謠〉為例
第一次閱讀劇本時產生 image，開始對角色有所想像(背景設定)、分析。

- 以學生作品示範
 1. 意境分析(確認觀點)
 2. 角色建立(運用聲音、肢體、情緒)
 3. 營造關係(角色與角色之間的關係)

戲說府城—「那個」跨領域劇場創作

楊美英

一、 那個劇團在台南空間的演出 (劇照)

- 哈洛·品特處理劇場語言十分微妙
- <春日戲，游於藝>在孔廟紅磚上演出，打破公部門戲台上表演的慣例
- 1999<巧夕銀—織錦河漢女>吳園演出
- 2001<城頂上的精靈>(Pappa)、<孽女—Antigone>大南門城門演出。
Antigone 在大南門城演出次因為大南門城的甕城結構象徵女性子宮，與劇中女主角反抗父權相呼應。
- <無限 18 >跟編織藝術結合
- 2006<愛情的戲子>結合黃梅調與國標舞
- 2007<戀物癖日記—對話>誠品書局台南店 B2 藝文空間演出
- 2008<戀物癖日記—傻子>邁阿密大學

二、 空間/召喚/故事：空間有屬於它的故事，也可能是抽象的情緒，可能是情感走向，也可能是人脈走向。喜歡建築物中的哪個角度就可能成為舞台的景幕。

ex：

- 人脈走向：<竹行蟬>為紀念陳明亮先生。戲劇非以自傳性形式，而是他對台南這個城市文化的關心，即便沒有偉大的藝術展，卻勇猛。透過陳明亮先生的故事，道出文化藝術者在城市中的心情。鼓聲的使用除了意境上的表現，也是運用演員本生的才能。
- 「城市故事人」由一群素人所組成。(台南市社區大學)
*情感走向：2011<誰是金小姐？>演出前面對金小姐人物真實性問題，來不及文史查證，於是從虛構出發。台灣四百年來有許多人佇足即離去，這些人來到台灣，家鄉或許也有家人在等待他，於是將許多「故鄉」、「等待」的元素融入戲劇。
*如何運用空間—安平台鹽日式宿舍古蹟。觀眾從大門進入，分三區進行。每間房間都有不同的說書人故事演出，觀眾自由移動(自由行)。空間與故事互相融合。
- 台南第一屆藝術節：規定藝文團體不可在既定空間演出，並且離開市中心。尋找表演空間時除了故事情節的考量，也必須要先考慮「觀眾席」的位置。
*<四美圖 1210>：台南總爺糖廠。

內容：旅人與故事中的人對話，也和觀眾對話，他彷彿為了尋找一個故事而來到總爺現場，卻好似召喚了四個故事中的四個女人。

特色：以〈早春的約束〉為主題曲，苦楝樹的生命貫穿四個故事。大量使用國、台語，以及年代較久遠的流行歌曲。以桃花心木的枯葉裝飾劇場。

阮創作的往回看與向前望：從《熱天酣眠》談起

汪兆謙

一、關於阮劇團

成立於2003年，嘉義人團長汪兆謙與高中同學所創辦，創辦當年團長僅大一，成員平均年齡為二十幾。草創之初，沒有場地，沒有資金，在嘉義高中排戲，借台南人劇團場地表演。第二年希望能在嘉義演戲，但由於嘉義沒有劇場，便利用環境劇場的概念，在廢棄的後火車站月台上演出。那時的目標希望每天演出一場戲，五年後正式創團。是少數離開台北仍能生存的劇團。特色為年輕、在地。

二、「家」與「流亡」的概念

家是安定的，但相對於家而言，流亡是顛頗的，卻不帶有負面意義。流亡中能夠與社會互動，走向人群，能夠體會前進而不停滯。

三、教學與演出同時進行

由於嘉義現況極少藝文活動，沒有劇場、觀眾，因此若劇團要在嘉義繼續生存，考慮的並不是只有劇團本身，而是必須要從最基本的培養觀眾做起。阮劇團的成員進入嘉義各高中(共五所)當戲劇社團老師，帶高中生進入劇場，開始舉辦「草草戲劇節」，給青年舞台。

四、偏鄉計畫

為了偏鄉地帶也能接觸戲劇，希望能夠跑遍全嘉義的國小，讓孩子都能看戲，成為文化行動，傳遞藝文種子，讓這些孩子他們成為未來的藝文人口。並不是要吸引孩子們進入戲劇相關科系就讀，而是希望未來在各行各業的人都有欣賞藝術的可能。

五、轉化與重新詮釋

從自創劇本到固定文本，但希望可以用在地觀眾理解的語彙來重新改編、詮釋經典劇本，希望拉近劇本與觀眾之間的距離。近程目標希望朝此方向前進，詮釋、改編經典。

彷彿大聯盟的奇幻旅程—我的戲曲編劇分享

一、個人編劇經歷簡介

- 2005 歌仔戲劇本《錯魂記》獲教育部文藝創作獎、客家戲劇本抽猴筋客委會客家傳統戲劇創作獎
- 2010 音樂劇《渭水春風》
- 2012 廖添丁傳奇
- 2013 南方夜談

二、2005 歌仔戲劇本《錯魂記》

- 資料蒐集：台灣春風歌劇團葉玫汝、許美惠、蘇怡安、陳慧玲
- 發想：構想取自日本電影秘密，背景改為十九世紀的台南。南管與歌仔戲的結合。
- 劇情簡介、故事大綱、分場大綱
人物大綱配置表(事件與角色的配置、時間分配，類似建築物的鋼骨結構)，容易和演員、導演討論劇情。
- 從台灣春風歌劇團到唐美雲歌仔戲團(2007)
2005 年劇本已完成，但台灣春風歌劇團認為劇本困難度高(預算、技術… …)，考慮各個因素後未演出。
- 劇本分享與討論
南管與歌仔戲在音樂與戲劇場面的結合設計。劇中人以雅好南管陶冶生活，某種程度上是追求精神層次的提升，引此遇到靈魂錯投人身時，角色如何互相體諒與成全。
DVD 欣賞

三、2010 音樂時代劇場台灣音樂劇《渭水春風》

- 從發端到實踐，約為期一年的過程(甚至更久)
- 政治題材 vs 商業劇場
1. 蔣渭水的人格特質 2. 結合愛情與政治理想
- 將台灣臨床講義視覺化(陳甜扮演護士、長工扮演病人)
- 音樂劇：歌曲、舞蹈、動作結合的塊狀架構
- 影片片段欣賞

「台灣」入戲的幾種途徑

入戲=進入戲劇

戲劇與土地做連結

一、 入戲的準備

- 形式與內容的結合

台灣=內容，與台灣相關的所有東西都可以不同的形式呈現
以戲劇為呈現內容的載體

- 創作的工具與類型

戲劇劇本具有相當的文學性與劇場性，因此在開始創作前，必須對於劇場有所認識。劇場有哪些表現形式?哪些類型?

二、 在地題材的戲劇化書寫

- 歷史的

大的歷史概念。對哪些歷史感到興趣?以歷史作為背景，主體描繪時代，人物作為對象，刻劃個人的生命歷程。人物與歷史的重疊，人的生命歷程交錯構成歷史。

- 人物的

- 社會的

以當代事件作為主體，透過事件看到社會人文的變遷。Ex 921 大地震

- 生活的

某個時代台灣人民的生活，特殊時空環境的生活面貌，將時空環境進入戲劇。如何了解某時代的生活面貌?ex 莎士比亞時代的生活面貌是什麼?
可以從考古、圖畫中了解，也可透過戲劇了解。

- 其他的

*即便作品的背景時代遙遠，仍然無法完全脫離編劇本身時代的生活經驗，形成社會的共通性，連結過去與現在。

*寫劇本是有所感而為

三、 戲劇化書寫手法與思考

- 表現手法

1. 回到現場的再現

寫實的手法，如實演出故事。戲劇迷人之處，讓觀眾理解不同的時代。

2. 重組視角的表現

非完全寫實 ex 蒙娜麗莎的微笑(人物寫實，但背景不是，是畫家的表現、選擇)。現代小劇場、存在主義常用。

3. 客觀陳述的報告

用具體的行動(演戲)表現、再現。Cf 敘述以主觀陳述客觀。

*以上三種手法，非截然不同的三種類別，而是可以相互交錯使用

- 創作思考

1. 真實的拿捏與轉化

必須思考真實的東西適不適合放入戲劇中?若要放入戲劇中，是不是需要轉化(某種程度的虛構)?如何轉化?

2. 虛構的想像與建立

語言的選擇、劇中人的對話。寫作是將想像描繪出來，腦海中在演戲，手將戲劇記錄下來。戲劇必須先感動自己，才能感動別人。

*戲劇是建構在邏輯發展上的

a. 可能之不可能:邏輯上合理，實際上不會發生。

b. 不可能之可能:實際發生的事情，但令人覺得不可思議。

(意外，邏輯上不可能發生的)

四、 劇種的取捨與掌握

話劇、舞台戲、前衛、小劇場、歌仔戲、音樂劇、京劇… …。

寫劇本時有很多不同的籌碼，可以用不同的形式表現，該選擇何種形式?

五、 不同視角與目的之抉擇

- 大江大海:大的歷史狀態
- 只取一瓢:歷史中的一小點
- 指點江山:專注於內心世界

六、 例子分享

- 鳳凰變:命題作文(國光劇團台灣題材三部曲)
描寫鄭克臧遇害的整個經過。鄭克臧(十六歲擔任監國，由陳永華輔佐，娶陳永華之女)，馮錫范將其女嫁給鄭克爽。
- 四月望雨(音樂劇)
鄧雨賢與純純若有似無的戀愛故事。
- 安平追想曲

除了寫傳說中的社會事件，也試圖把台灣歌仔戲的發展脈絡寫在當中。透過歷史的外殼表現現代的不同想法。

《荊桐花開》思想起—我的歌仔戲創作分享

楊杏枝

一、 作品簡介

重逢鯉魚潭 2006 陳美雲歌劇團 華人歌仔戲創作藝術節

可愛青春 2006 民權歌劇團

將錯就錯—公主與番巧配奇緣 2008 陳美雲歌劇團

攀枝淚 2009 陳美雲歌劇團

馴夫記 2011 明珠女子歌劇團 (三地演出三種結局)

江南第一風流才子 2011 黃香蓮歌仔戲團

變心 2013 春美歌劇團 (扁鵲換心)

二、 我的創作觀

- 劇本設計方向考量（純創作與業界實際上的差異）
*戲劇 vs 劇場：戲劇比較理論，劇場可以搬上舞台、可被實現
- 屬於劇場 沒有案頭劇本
（劇本都必須被實現、被演出，劇本不是屬於編劇自己的）
商業劇場
- 量身訂作 為劇組人員規畫工作藍圖
為劇場觀眾打造夢想
- 外緣相關：劇場(人、事、時、地、物，劇場絕對會改變戲劇的演出)
目的任務/金主(ex 廟口-信徒、文化場-政府)
觀眾
- 內緣相關：劇團製作人
演員/主配角(主角是誰?哪些演員適合演哪些腳色?)
製作群(導演、音樂、服裝、舞台、燈光)

三、 劇本具體內容考量

- 類性風格
喜?悲?悲喜?
歷史/愛情/家庭/社會寫實?
文學/庶民?

以史事為出發的編劇發展

許瑞芳老師

一、 史實如何變成戲劇

- 思考：
 1. 為什麼這段史事吸引你?為什麼要變成舞台劇?
 2. 透過這段史事你想要說什麼?
 3. 你關心什麼?
 4. 以古鑑今?
- 怎麼說這個故事?
 1. 哪些角色?
經常提出假設幫助推進情節的想像（故事由一連串事件所組成）

2. 衝突：戲劇張力

*編劇需考慮觀眾

● 劇本創作基本要素

1. 情節的布局：結構的安排

2. 人物的塑造：

他們發生什麼事？

他們做麼什麼決定？

角色發展前後要一致，行為表現要符合因果

3. 對白的鋪陳：

透過對白表現人物關係、故事的前因、劇情

● 編劇要項：5W

Where

Who (Who' s there? Who so we identify with? Whose story is this?)

Why (Why are they there?)

What(What' s going to happen?)

When

附件：

府城記憶與文史再現	劉彥名	廖淑芳、吳毓琪	葉石濤小說閱讀心得大賽
府城記憶與文史再現	楊佳鳳	廖淑芳、吳毓琪	葉石濤小說閱讀心得大賽
成大新聞中心	http://news.secr.ncku.edu.tw/files/14-1054-116804,r81-1.php		
府城文史紀錄與戲劇創作實務	http://conf.ncku.edu.tw/intainan/		

▲十八卯茶館老闆葉東泰先生提供府城相關文學撰寫之獎學金，圖為老師頒發獎學金給同學，與作品照片。

平民觀點的影像運動、紀錄片基礎實務課程紀錄

▲學生專注聽導演分享影片製作流程。

▲課程結束後，全體合照。

▲公共電視國際部經理林樂群

▲學生分享生活中可以拍攝影片之題材

▲學生對於演講內容頗感興趣，相互討論。

▲播放紀錄片

▲學生分享看完影片之後心得

▲學生對於影片提出問題

▲講者分享拍攝紀錄片過程

▲學生專注上課

▲學生對於影片之提問

▲紀錄片播放中

▲學生與講者互動熱絡

▲講解衛戍醫院古蹟建築群分布

▲講者帶領學生實際探察古蹟

▲學生測試器材(攝影機鏡頭)

▲採訪前器材確認

▲戶外拍攝

▲確認是否收音

▲老師現場指導拍攝要點

=>由學生親自參與拍攝，從中學習，達成「實務操作」之目標。