2024序事寫作會呈現

序場劇本發展中心 PROLOGUE CENTER FOR NEW PLAYS

活動資訊

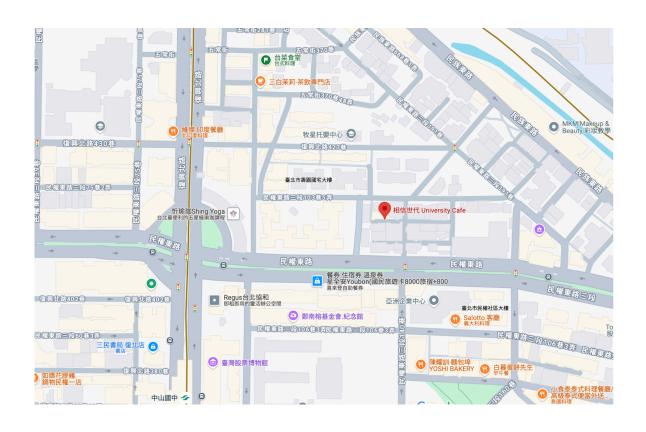
時間:2024年12月15日

地點:相信世代 University Cafe (臺北市松山區民權東路三段153巷4弄3號)

主辦單位: 序場劇本發展中心

協辦單位:社團法人台灣相信世代發展協會

贊助單位:國家文化藝術基金會、臺北市文化局

活動流程

18:30-19:00 周玉軒

19:00-19:30 廖行寬

19:30-20:00 莊衿葳

20:00-20:30 郭宸瑋

20:30-21:00 陽二

21:00-21:30 黃琳晶

《春歸》

周玉軒

簡歷

現為臺灣戲曲學院高職部國文教師,中央大學中文所戲曲組碩士。2011年起開始投入戲曲劇本創作,近年編劇演出作品包括臺北木偶劇團《秋山記》《奧賽羅》《水鬼請戲》、栢優座《鬼島學苑進修部》、臺灣戲曲學院復興京劇團《形色抄》、阮劇團《香纏》、好劇團《杜子春》、兆欣×候青藝團《地獄變》等。另有多部作品受到教育部文藝創作獎、筋斗云創劇本創投平臺肯定,並以《水鬼請戲》《杜子春》入圍傳藝金曲獎最佳編劇獎。曾參與阮劇團第七屆劇本農場、臺北表演藝術中心音樂劇人才培訓計畫,逐步拓展創作領域。

創作理念

世界會問孩子:「你想成為一個什麼樣的大人呢?」

現在,該問問大人:「你想成為一個什麼樣的老人呢?」

孩子或許能從學校教育得到成長,尋求實現自我的機會,那麼大人該如何因應超高齡 社會預作準備,該習得什麼去度過他的熟年生活?本劇藉著一個剛剛拿到敬老卡的女 子視角去觀看她即將開啟的樂齡人生,嘗試探問「人是如何變老的?」,透過排練與 扮演,回望青春,也揣想將來的年華老去。

我想在這輩子接下來最年輕的時刻,做一個關於年老的夢。

劇本大綱

樂齡社,一個由長者組成的戲曲社團,他們將歲月摺疊在戲裡,在每次排練裡扮演角色,回溯時光。甫從郵局退休的孟春筠在樂齡社認識了一群朋友,眾人不僅分享彼此的熟年經驗,更夢想籌辦一場專屬於樂齡社的戲曲演出成果發表會。一齣〈遊園驚夢〉令孟春筠憶起青春年華,她想邀請女兒曉薇前來觀賞自己的舞臺呈現,忙碌的曉薇卻未能回應孟春筠的需求。於是孟春筠決定在戲外也開始展現演技,模仿著失去健康,假裝著失去記憶,慢慢練習扮演成為一個失去生命力的老人。在接連演出幾場「好戲」之後,孟春筠終於如願獲得了女兒曉薇的關注,得到她渴望的家庭溫暖。

然而,這日益熟練的演技竟也使得孟春筠逐漸產生困惑,戲裡戲外,哪處是假?臺上臺下,何時為真?在戲中,花甲之年的她扮演妙齡少女,那對戲的男子是少女的心上人,亦有幾分像是孟春筠那早已遠去的春閨夢裡人。在生活中,她所扮演的那種老人,其實是孟春筠一點都不想成為的那種老人。當一切假扮被識破的時刻,孟春筠終於明白種種排練都是對未來的想像,落幕卸妝夢醒之後,總得尋個歸處,期許自己好好長大,好好變老,好好品味熟成的歲月年華。

«swim»

廖行寬

簡歷

2000年生於台中,國立臺北藝術大學劇場設計系畢業,主修舞台設計。2024年序場劇本發展中心視覺設計/Podcast節目主持。2022年臺灣燈會節目《船愛》影像設計助理。2021年國立臺北藝術大學戲劇學院冬季公演《雌性領袖》舞台設計。過去一年從事劇場設備規劃,也嘗試影視場景美術與平面視覺設計,現為自由工作者。

創作理念

2016年初,我父親廖瑞銘先生因病過世,享壽61歲,留下一層公寓,幾千本書籍。 2022年夏天,我與家人整理父親的書房,發現了他1994~1997的日記。這段時期從攻 讀博士學位到進入靜宜大學任教臺語文課程。收錄了許多觀點與想法,也決定了他下 半輩子的人生。2024年,父親書房的整理告一段落,大部分的書籍都整理建檔,並分 送給各界愛書人或研究者,期望能延續書的壽命與價值。

瀏覽父親跨越多個領域的書單,如同瀏覽他人生旅途的全貌,從政治、歷史、戲劇、文學到哲學;不同年代的手札能夠一窺他的情感世界,以及臺灣社會幾十年的動盪與轉變,因此,希望透過一個劇作的編寫,說出他與臺灣文學的生命故事。

劇本大綱

雨天的午後,阿銘意外闖進了一間叫做「SWIM」的二手書店。恰逢書店最後一天營業,書店老闆正在整理龐雜的藏書,拜託阿銘留下來幫他一起整理。書店老闆介紹起他喜愛的文學作品,也回憶起他人生走過的不同時期,從年輕時研究歷史、戲劇與電影,到後來投入臺灣文學教育與母語的復振運動,他就像是在知識構成的廣大河川裡探尋著。相談甚歡之下,書店老闆推出家庭式KTV,邀請阿銘一起唱歌,當書店老闆唱起美空雲雀的川の流れのように,阿銘連結起這個下午所經歷的一切,是對已故父親的投射,如果父親沒有結婚生子,也許他的晚年會成為眼前那位老闆。離開書店前,阿銘問老闆,書店熄燈不會很可惜嗎?老闆告訴他知識的價值不在擁有,而是傳播,啟發更多人開始提筆寫作,才是經營書店的初衷。阿銘與書店老闆道別,也釋懷了失去父親的缺憾。阿銘隔天再到書店時,店內已經被搬空,書架上留下一本手札與一枝鋼筆。手札裡面有一段老闆寫給阿銘的話,鼓勵他開始創作自己的故事。

《我的飛行日記》&《Bobby星際大冒險》

莊衿葳

簡歷

嘉義人,國立臺北藝術大學劇場藝術學系,主修舞台設計;國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所,主修導演。現為劇場工作者,跨足導演、演員、舞台設計。作品結合 肢體與敘事文本,以臺灣歷史文化、性別與社會議題,研發綜合藝術和劇場演出。

近期作品:工研院 X 文化部媒合藝術家進駐科技實驗室《f.project》、何日君再來工作室《不肖子》演員(曾榮獲牯嶺街小劇場2021評審團大賞)、流山兒祥 X 阮劇團《嫁妝一牛車》演員、國立臺北藝術大學戲劇學院冬季公演流山兒祥《第十二夜》導演助理。

導演作品:2024台北街頭藝術嘉年華《戶外奇遇:陽光下的父子情》、一毛文創台東在地居民創作《加母子灣》、2024台北兒藝節前進社區《遊心出發》、2024阿彌陀佛關懷中心20週年演出(馬來西亞版本)、戲曲夢工場—客家戲曲《擺渡·戲夢》、國立臺北藝術大學戲劇學院春季公演《Woyzeck嘸伊嘸采》劇場版歌舞劇、2019文化部青年扶植計畫《Woyzeck 嘸伊嘸采》帳篷版歌舞劇、原創阿卡貝拉音樂劇《瓦圖方塔》。

一、《我的飛行日記》

創作理念

最初,我只想記錄父親生命中的那些經歷。然而,在書寫過程中,我意識到,自己的記憶也逐漸浮現——那些看似不起眼的片段,其實深深受到父親飛機失事所引發的漣漪影響。這場事故不僅改變了家庭,也影響了阿公阿嬤、父親的周遭人、以及我與這些人之間的關係:我與社會、我與愛人、我與父親之間的連結。

透過創作,我希望展現不同時期的情境,講述每個階段的心境變化。這個創作是極其 私密且充滿個人經驗的。就像印象派的梵谷畫下他眼中的世界,我試圖以文字捕捉自 己所見到的世界。在書寫的過程中,我重拾不同時期的自己,重新面對當下的感受與 過去的困境。然而,我也發現自己在逃避書寫悲傷,還在尋找怎麼轉化悲傷成為作 品? 為此,我嘗試在每個場景中尋找樂趣,將那些沉重的片段重新演繹,並結合劇場元素 ——因為作為導演,我時常用畫面構圖的方式來思考創作。這樣的挑戰,讓書寫成為 一種愉悅的創作過程,所以寫這個劇本我覺得很療癒,嗯,我會寫完的。

劇本大綱

《我的飛行日記》時空並存的片段結構編織而成的親情與生命探索之作,講述一名男子(父親)與女子(女兒)在不同時代中的生活碎片,側寫以子的輕航機失事為核心,以不同片段書寫關於家庭、失落與重生的故事。

交錯的時空碎片:記憶與生活的重現

2000年代的父親、2000-2024年的女兒、未來

父女的生命交錯:

接著,劇情逐漸聚焦於2040年的未來,女兒已經成為50歲的中年人,與陌生人談心時 流露出對父親的記憶與感悟。在捷運車廂中,時空交錯的場景展現了不同時代的女兒 相遇,父親的身影從深處走出,象徵他們之間跨越時空的連結。

結尾:重返飛行的自由

故事以父親再次駕駛輕航機作為高潮與結尾。他的飛行場景不再僅僅是現實的記錄, 而是充滿想像的詩意畫面——天空、雲朵、他喜歡的事物,構成了他內心最嚮往的自 由與安寧。他的飛行越來越遠,彷彿逐漸告別現實的束縛,飛入他心中理想的綺麗世 界。

二、《Bobby星際大冒險》

創作理念

《Bobby星際大冒險》的靈感來自於我在2024年與孤兒院小朋友排練創作,最後在里民活動中心演出時的經歷與情境。透過戲中戲、故事中的幼稚園成果發表會,我希望探討這個充滿童稚與可能性的空間中,卻潛藏著層層權力關係。

劇中,我從不同角色的立場出發,探索各個族群的價值觀,並展現這些價值觀如何影響舞台上的幼稚園小朋友。同時,作品也聚焦於角色 Jacky 老師,他被夾在各方之間,負責調和與善後的處境,進一步引發觀眾對權力與教育場域的思考。

人物介紹

曉雯	幼稚園園長	(楊瑩瑩	飾演)
Jacky	彩虹班老師	(賴建岱	飾演)
強哥	活動公司老闆	(陳家逵	飾演)
烏龜	音響大哥	(林向	飾演)
娟姐	場館阿姨	(鍾品喬	飾演)
寶弟	小孩	(陳家逵	飾演)
曉琪	小孩	(鍾品喬	飾演)
冠玲	小孩	(楊瑩瑩	飾演)
軒宇	小孩	(林向	飾演)
耀昌	小孩	(賴建岱	飾演)

劇本大綱

仁愛幼稚園今年話劇演出《Bobby星際大冒險》由新任職一年的才藝老師 Jacky 全力帶領小朋友創作完成。這場演出對 Jacky 而言,除了展示他與小朋友共同創作的作品,同時也是展示身為老師教學信念的機會。然而,今天過得不是很順利。

一、演出籌備與突發狀況

演出當天進行裝台、彩排,以及晚上的正式演出。然而,在彩排前,技術廠商意外發現場館的音響設備出現問題,無法正常運作。為避免引起恐慌,技術廠商選擇對幼稚園園長隱瞞實情,並勉強進行一場充滿未知變數的「彩排」。

二、園長的介入與修改

彩排開始後,園長首次完整看到演出內容,對許多橋段表示不滿,認為劇情表現不夠熱鬧,不夠有戲劇張力。她臨時要求Jacky老師對劇本進行大幅度的修改,調整演員的走位,並提出要在劇中加入幾段歌舞表演,以增加演出的可看性。面對園長的臨時指導(修改),Jacky老師承受著巨大的壓力。一方面需要滿足園長的期待,一方面擔心孩子們能否適應突如其來的變化。Jacky老師試圖在混亂中保持冷靜,吸收園長的修改融入到表演中。

三、演出的未知結果

到了正式演出,許多觀眾來到活動中心,觀賞《Bobby星際大冒險》,隨著彩排的進行,問題層出不窮。技術設備的不穩定是否會影響晚上的正式演出?園長的臨時修改是否會干擾孩子們原本的表現?家長們能否接受這場話劇,並感受到Jacky老師的用心之處呢?

四、結尾

隨著家長進場,帶著各自的想法與建議對演出的細節發表意見,園長與 Jacky 老師表面上達成和解,但內心的矛盾依然未解。硬體廠商與 Jacky 老師通過溝通,真正化解誤會,實現了真誠的理解。而孩子們之間在純真互動中達成某種和解。無論如何,我們希望 Jacky 老師能在挑戰中保持初心,身心健康,愛劇場永不被消磨。

場景

幼稚園租借社區大會堂,廳內舞台有傳統紅絨大幕、翼幕,有投影機與升降投影幕, 舞台上有固定燈桿。舞台左右兩側有休息室,後台通道經過休息室能走到觀眾席。說 是觀眾席,倒不如說禮堂前緣,園長與場館阿姨正在擺兩百張塑膠鐵椅。禮堂的右側 有活動公司的燈光音響控台。

《死了一位代理教師之後》

郭宸瑋

「一部透過代理教師的自殺事件,揭示臺灣教育體制與『租世代』價值觀的故事。」

簡歷

劇場藝術暨教育工作者。1992年生於新北萬里,桃園長大。國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所劇本創作組畢業。2018年正式開始劇場人生,漂流在編、演、導、教育等身分間。近年最有心得的身分是編劇。目前在復興高中戲劇班當社畜的實習教師。

創作理念

學校是一個社會的縮影,教育的終極目標,是培養社會中各行各業的專才。統一的教育是一個規訓系統的建立,而不論是學校或社會,系統的運作仰賴於「體制結構」的設計,這與社會需求是息息相關。近年來,少子化就像是罩在全國好幾萬名代理教師身上的魔咒,一年比一年更沉重,甚至帶來全國各級學校減班廢校,學校遇缺不補,為未來縮編做準備,已成為常態。在少子化的限制下,每年學校剩餘的課程仍需要有教師授課,因此代理教師則成為學校短暫止血的「OK編」。

現今萬物皆漲,但薪水跟不上食衣住行之物價的漲幅,年輕人始終看不見遙遠的未來 ,只得把握每時每刻的當下。而資訊的蓬勃發展,加上生活成本的上升,萬物皆可租 的「共享經濟」,成為年輕人的新選擇。共享經濟具有弱化擁有權,強化使用權的作 用。但是,共享經濟也間接地影響社會的集體價值觀。青年面對當代社會的高房價、 高消費、低收入的社會現實,開始形成一股「以租代買」的旋風。「租世代」則成為 學者研究當代青年經濟消費的社會現象的一句代名詞。租世代的價值與本質,與代理 教師的需求不斷升高的處境,有著高度相似之處。

我將以2021年發生在嘉義的「代理教師跳樓自殺的事件」作為劇本改編的素材,我將 透過該事件所潛藏的核心問題,揭開當代代理教師身為學校底層教師的悲哀,並逐步 通過劇情與角色,呈現教育體制與租世代社會價值觀的樣貌。

劇本大綱

一位大學應屆畢業的實習教師,被父母的安排至曙明國中實習。一天他跟其他實習教師在整理學校倉庫的時候,誤入了某間空教室,就此開啟了她挖出這間學校一則代理教師的自殺事件的行動。每當實習教師進入關鍵情境時,時空彷彿倒轉,他扮演著事件中的關鍵角色,猶如遊戲角色闖關般推進劇情,並慢慢拼湊出代理教師自殺事件的全貌。

《凶宅》

陽二

簡歷

坐在摩托車上,經歷五個五十秒的紅燈等待,我們無所事事地消耗了四分鐘,離死亡 又更近了一步。

尚未從臺大戲劇系畢業,主修影像。二十四年的生命裡,設計過長短不一的影像作品,從三十分鐘到三小時不等,僅是劇場裡一顆普通螺絲釘,為賺錢而轉動。

在庸碌的日常與不得不停滯的間隙間,仍希望說些什麼,於是,有了製作物陽二系列。

創作理念

起心動念那刻,是媽媽說,近來日日皆無法入眠,只想著為何當初將那間房屋拋售呢?明明如今翻漲兩倍不止。她想著從來沒有擁有過的那些錢,竟然痛心到整夜無法 闔眼,彷彿已經忘記了,當初實在是因為手裡的資金完全無法負擔才賣出的,而且, 她買房最原始的初衷,只是想要有一間屬於自己的房子。

聽著被盤算的數字,龐大、陌生,且令人懼怕。現在我已經很清楚的知道,我接下來 五年的薪資是絕對無法負擔動輒三、五萬的房貸的——薪水能不能達到這個數,都還 令人質疑,但是,如果不幫忙分擔,眼前的人就得餘生都在償還房貸,直到八十幾歲 ……而人生無常,歲數的終點誰也不知……

蒼蒼渺渺,我開始想問,在一切可能的終結之前,我們以為的擁有是什麼?為何以人 類生命的長度,可以擁有一塊比我們老的土地,一間會比我們活得更久的房子呢?

追逐的人,想望的人,已經掌握且持續獲得更多的人,甚至,已經失去的人,土地看 似被擁有而輾轉其中,卻無關枯榮,在人類無法企及的尺度中,無聲地容納所有。

劇本大綱

短景交錯,各式各樣的角色流轉其中:坐擁滿滿一間娃娃屋的開發商少爺、一輩子的夢想就是買間房的夫妻、致力於服務開發商的房屋仲介/土地代書、一群滯留世間的鬼魂、想要一條住址的無家者、一棟也想要成為公主的房子……

看似破碎且無關聯的場景,角色演繹完全不同的故事,但周周轉轉,所有的事件卻命 運般地匯流,最終,來到了同一個終點。

《器官迷霧之途》

黃琳晶

「一部透過器官的旅程,揭示語言失效與個體在集體壓迫中的掙扎,探索存在本質與 重生可能的寓言作品。」

簡歷

畢業於國立臺灣大學獸醫系碩士班公共衛生組,現就讀於臺北藝術大學博物館研究所、自由接案者、紀錄片專案與獨立策展。文化部國家文化記憶庫專業種子師資、臺北表演中心音樂劇人才培訓創作工作坊第二屆學員,音樂劇劇本創作曾連續入選臺中國家歌劇院「NTT+×中國信託—音樂劇人才培育工程」計畫、臺北表演藝術中心「音樂劇人才培訓計畫」創作前期發展、文化部扶植青年藝術發展補助計畫;策展計畫獲臺北市文化局常態補助等。橫跨表演與視覺藝術,走在跨域道路上持續探索,現持續學習擴展各種創作類型與領域。相信藝術能改變些什麼,日本作家吉田修一曾言:

「我像輕掬瓢水般描述他們竭盡全力訴說的語言(聲音)。」願自己也能如此。並期 能以創作替代失語時刻,進行更多與世界對話的可能。

創作理念

過去的創作多圍繞於歷史根基、社會議題或新聞事件,且都為音樂劇,此次則想藉由寫作會開發過往較少觸及的面向,嘗試以更奇想、超現實與荒誕的敘事方式進行創作,並結合我蠻喜歡的(類)公路旅行元素作為故事的開端。創作的靈感源於對溝通困難與語言失效的反思—語言作為連結人類的工具,雖然不可或缺,卻同時是一種脆弱的媒介,過於依賴它反而可能阻礙更深層次、直抵內心的連結與共鳴。因此,本作品選擇以器官擬人化的旅程為主軸,讓器官透過自身獨特的方式感知世界,試圖突破語言與理性框架的限制,尋找更感性與直覺的連結方式,並從中探索語言與溝通的侷限及困境,既無法準確傳遞情感,也難以承載真實的複雜性,亦可能因輿論的操控或臆測而加劇誤解與疏離。

此外,期能藉由本作品探討語言、個體、集體與文明等之間的多重結構。劇中的器官作為獨立個體,各自擁有不同的需求與渴望,在旅途中經歷矛盾、妥協、分裂到重新聚合,能力與感受在此過程中不斷變化。個體既希望保有獨立性,但又因黑霧追逐與包裹任務的壓力,不得不妥協於集體利益,或成為集體意識的一部分,呼應現代社會

中個體與集體的微妙關係;同時,透過黑霧、黑心器官交易隱喻現實中隱形的剝削機制和權力結構如何將個體異化為工具,建構出不平等的社會秩序;而故事中的淨水處理場與大海則進一步呈現人類在追求現代化與工業文明進程中所形成的強烈張力。最終大海作為旅程的終點,既象徵著個體對自由與理想的追尋,也彷彿回歸母體般帶來內心的平靜;隕石墜落則為結局帶來寓言式的末日與重生意象,語言在崩解中被原始力量重構,帶領器官們透過更本能、更深層的方式重新理解彼此與世界。希望能藉著這部作品從更宏觀與普世性的視角,探索個體與集體、文明與自然間的平衡,以及在分裂的世界中如何突破語言的藩籬,找到彼此共存與共鳴的可能性。

劇本大綱

在一片無盡的大霧中,器官們逐一甦醒。他們彼此陌生,語言斷續,每個器官依賴自身的感知探索這個世界,卻隱約感受到某種無形的線將他們連結。飢餓成為打破僵局的契機,迫使他們攜手合作,離開被困的空間,找到一間隱藏的爵士咖啡館,並接下一項神秘的任務-運送一個包裹到未知的目的地。儘管內心存疑,他們還是選擇踏上這場冒險。

旅途中,威脅接踵而至,黑霧籠罩的車輛窮追不捨,旅館中的幻象讓每個器官陷入短 暫的迷失,並伴隨著犧牲與代價,內部的裂痕逐漸浮現。溝通的失效、各自的渴望與 封閉、自我價值的掙扎,在在威脅他們的連結與信任。尤其當他們選擇帶著左眼走向 他夢寐以求的大海偏離路線,抵達廣告牌指引的水域時,卻發現那是一座冰冷的淨水 處理場,而非想像中的大海,更讓他們在孤立與失序的處境中,不得不正視彼此間的 隔閡,重新思考當中的矛盾、個體的價值與集體的關係。

隨著旅程推進,包裹的秘密漸漸浮現,黑霧的威脅再度步步逼近,更面臨隕石墜落的 危機,未知的終點或許等待著解脫,也可能隱藏著更深的試煉。這趟穿越迷霧的冒險 ,既是對目標的追尋,尋覓一種原始重構的共通符號,更是一次對存在與連結的深刻 探尋。最終,在風聲與海浪聲中,語言逐漸消散,留下一片絕美的靜謐,而新的啟程 或許已悄然開始。