

從《都是這樣長大的？我們。》文本分析及創作 歷程探討戲劇展演的學習與反饋

黃郁婷

國防大學政戰學院應用藝術系
講師

摘 要

國防大學應用藝術學系 101 年班影劇領域同學於畢業製作自編、自導、自演舞台劇《都是這樣長大的？我們。》，由全體同學提供生命故事撰寫而成，包含《保護色》、《我》、《OX?OX!》、《媽～我想說》、《鐵齒》、《等待不存在》等六個子題，內容以家庭及不同階段的學校生活為主軸。

透過書寫、排練、相互討論、各設計部門的分工及合作，最後完成展演。創作歷程中，在同學及學弟妹的共同參與下，重新檢視故事的發展，並藉由戲劇展演的當下，帶領觀眾擬真地參與了一個事件，在每個人心裡留下想法或是影響，進而可能改變生活，產生行動的力量。

對創作者而言，在大學四年的專業學習之後，以自己的故事為養分，回顧成長歷程，進而省思、整理過去的生命經驗，準備為下一個人生階段展開新的旅程。

關鍵詞：戲劇展演、創作歷程

國防大學政治作戰學院應用藝術系影劇領域於大學四年教育計劃中，安排了「劇場製作實務」、「畢業展演製作」等課程，結合實習展演策劃，期能並重理論與實務之學習，於創作歷程、展演成果，驗證所學。101 年班影劇領域同學於四年期間參與了許多成果展演，包含：《五官爭功》、《戀北投》、《臨界點》、《與妻書》、《生命線傳奇》等，在工作部門和舞台表演各方面已有相關之基礎與經驗。

本文以 101 年班畢業展演《都是這樣長大的？我們。》為例，試圖透過創作歷程、文本分析、展演實務，探討學生的學習成果。此劇由全體六位同學共同編寫，創作靈感來自國立藝術學院《我們都是這樣長大的》¹。六個組成《都是這樣長大的？我們。》的子題依成長時序分別為《等待不存在》、《OX?OX!》、《媽～我想說》、《我》、《鐵齒》、《保護色》，內容源自六位同學印象深刻的事件，故事背景多與家庭和學校相關。

一、創作歷程

製作的起始階段，除了團隊已熟知的劇本外，大家更廣泛地閱讀、討論不同類型的劇本。大四學生業已完成校外展演2的洗禮，在專業課程習得的理論與技術執行，也有一定的理解和實作驗證，對於劇本詮釋及各設計部門在展演題材及軟硬體需求的考量能力趨於成熟。

經過充分討論，達成共識的展演文本是由洪文佐提案的《我們都是這樣長大的》。這個劇本原創背景是國立台北藝術大學戲劇系第一屆學生的第一個製作。在工作部門分工及選角程序開始之前，劇組進行第一階段讀劇，由於人數比北藝大創作此劇時的演員少³，每個人扮演更多的角色；透過讀劇的過程，所有人對於選角意願，有了第一輪適合度的討論。

接下來發生了有趣的事。其實在選擇劇本時，也有同學提出「創作劇本」的提案，其中包含了改編小品文以及特定主題的發想。不過當時這類提案並未獲得多數人認可。然而，就在第一次完整讀完劇本之後，有人提出：「與其說別人的故事，何不說說自己的故事」的建議，此刻，所有人同時接受了這個想法。

筆者認為，《我們都是這樣長大的》這些動人的故事，讓參與者產生了自身的連結，不只情感有所投射，也引起了更多關於自我生命經驗的共鳴。相較於說出自己的生命經驗，躲在現成的劇本後面是很好的保護傘。不過，或許正因為原創劇本集體即興創作過程的獨特性，有些情感或多或少會因成長背景的時空差異而造成些許疏離。於是，停下讀劇的進度，創作者們開始重新討論，要說一個什麼樣的故事。

如果在大學畢業前夕，回顧從小到大的人生歷程，要說一個你的，或者聽聞過「朋友」⁴的故事，你會選擇什麼樣的故事呢？如今，仍依稀記得很重要的這天，娓娓道來的故事令人傾心，那是平時不認識的他們，有些片段，竟令筆者感到不平！直至現在，對於每個人如何取捨、挑選這個生命中的事件還有些不確定，但卻能感受到它們的重量，其程度甚至讓筆者擔心，把這些故事搬上舞台是否會讓他們再受傷，畢竟，所謂的「過去」，有時還深深地牽動著現在，未曾離去。

雖然最後在舞台上搬演的故事有少數異於初始的發想，然而這些重要歷程無

¹ 首演時間為 1983 年 12 月，地點為國際青年活動中心，由賴聲川所帶領的集體即興作品。現為國立台北藝術大學。

² 2011.9.9-10 於國立藝術教育館演出《生命線傳奇》。

³ 北藝大戲劇系第一屆學生有十五位。

⁴ 在準備說故事的開端，筆者給不知道如何開頭的同學兩個建議。一、從前從前……。二、我有一個朋友……。

一不成為此次展演最底層的養分。他們第一次訴說「長大」的故事主題分別是：父母離異、求學時期不能讓媽媽知道的秘密、和母親賭氣放棄自己長久學習的舞蹈、家人的迷信，以及兩個關於親人的過逝的故事。最後呈現時，其中一個故事更改為下部隊前有感而發寫成《保護色》，其次依成長時序分別為童年時期《等待不存在》、國中時期《OX?OX!》、《媽～我想說》、《我》、大學時期《鐵齒》。

二、文本分析

以下分別從《都是這樣長大的？我們。》情節結構、主題思想、人物性格進行分析。

(一) 情節結構

1. 《等待不存在》

全家人一起在奶奶頭七這天等奶奶回家。奶奶還在世的時候，父親常和她為了一些小事起爭執，其實家裡的氣氛經常是這樣，父親和母親也是，他對小孩也是，有時候並不是真的吵架，大家就是愛拌嘴：

弟：爸早，媽早，早餐勒？

父：現在晚上十一點五十分你是想吃什麼啦！吃吃吃，從小到大只會想到吃！

姐：媽，奶奶真的會回來喔？

母：會啦，奶奶十二點就會回來了。

弟：啊是用飄的嗎？電視上說那東西都沒有腳，是用飄的ㄟ！

父：死不肖孩子有耳沒嘴啦，什麼那東西，那是你奶奶，再亂講我就叫奶奶把你帶走。

弟：哼，等一下奶奶回來我要跟奶奶說，叫他打你！

父：你……。

母：好了啦，小孩子就不懂啦，跟小孩子計較什麼……

父：都是你把他寵成這樣啦！⁵

奶奶過逝對家人產生重大的打擊，因為她是喝農藥離開的，父親因此感到十分自責：

父：媽，農藥好喝嗎？哈哈，跟你開玩笑的啦。

父：(吸了一口煙)你在那邊還好嗎？七天了，少了個人可以吵架突然覺得有點不習慣，哈哈，每次都叫你不要管我，但是沒想到你就真的撒手不管了，你都不覺得就這樣走了有點不負責任嗎？還害我背負著不孝的罪名。

父：(又吸了一口煙)回答我阿，就像以前一樣說我是不肖子啊，快說我不孝子啊……。媽……連做夢都夢不到你，媽，你在哪裡……。⁶

親人總是關愛著彼此的，但在言詞之間，卻甚少表達，溝通、談話總又帶些責難。其實，家人們都看得出父親的失落，最後，奶奶再次回家，讓他

⁵ 王芝平、李毓庭、洪文佐、張耀升、陳平、董珣均，《都是這樣長大的？我們。》(未出版，2012年)，頁17。

⁶ 同註5，頁17。

的心感受到熟悉的溫暖陪伴。

2. 《OX?OX!》

「傑」每天上課、補習，生活上的一切看似平常。平常的意思是，每個學校、班級，難免會有調皮的孩子。他的功課不錯，但也總能和不同性格的朋友打交道。「傑」不至於讓母親擔心，只是，有時也在課堂上跟著搗蛋。其中一次，是因為同學發問的問題過於簡單，受到老師的責難，他因此頂撞了老師：

乖孩子：老師老師，那個上次期中考第二大題第八題的 (B)選項是甚麼意思？

老師：(斜眼瞧了該生一眼)你是怎樣？這麼簡單的問題都不會？還是故意找碴？

乖孩子：老師我是真的不會！

老師：少來！你們這群人怎麼可能認真讀書？就算讀了也不會有好成績！

乖孩子：老師我……?!嗚嗚嗚。

傑：ㄟ！老師，如果會還要你教？

老師：你說甚麼？

傑：我說！他如果會還要你教？

老師：你們這群人怎麼可能會認真上課？

傑：你是老師耶！

老師：你?!出去罰站!⁷

「傑」沒有要挑戰這個體制，但也看不慣在課堂上教學態度敷衍的老師。他心中有自有他衡量的標準。成群結黨、打牌、遊走在班上的各個團體之間反而讓他的人際關係達到最安全的平衡。在放學的途中、學校的角落，他總是不經意地參與一些惡鬥、霸凌、追逐、令人緊張的驚險場面：

智：啊……你們現在是想怎樣？

甲：想打你啊！

乙：看你表現啊！

大姐頭：怎樣?!噙完我的人，還問我想怎樣？

智：我只是看不慣你們動不動就打人！

乙：啊是打你囉？

甲：講這麼多？

大姐頭：沒關係，你看不到我們打你。

智：等一下！

丙：等？等是會出現超人來救你喔？

丁：還是你會變超人？

智：不然這樣……(拿出美工刀)我們……我們一人劃一刀，看…看誰先死?⁸

⁷ 同註5，頁13。

⁸ 同註5，頁22。

當然，媽媽並不知道這一切，他認為自己已經長大到可以照顧自己，為自己的行為負責，甚至為不公平的事情發聲的年紀了。

學校就像個小型社會，也是我們離開家庭以來，另一個長時間接觸的環境，許多社群、人際關係的形成和互動都從這裡開始。像個小大人似的，我們學習表達自己，察言觀色，這些模仿的對象來自家庭、媒體等生活周遭元素，價值觀從而成型，老師的身教、言教，同學間的群體意識、霸凌，好的、壞的榜樣同時伴隨著成長，印記在我們心中。

3. 《媽～我想說》

一位愛跳舞的女孩，學了 10 年的舞蹈，一心一意夢想著努力往此領域發展。但某次在課堂中和老師的對話，讓未來產生了變化：

老 師；……(看到王芝乎坐在一旁都沒說話)王芝乎你想要讀哪呀？

王芝乎：我想讀北藝大七年一貫制的舞蹈班，但不知道考不考得上？

老 師：我們學校可不收白痴的唷，你應該上不了啦！（全班大笑）

王芝乎：(愣了一下，以為老師在開玩笑)你們學校連你都收了，怎麼不會收我？

(全班頓時安靜，老師表情突然一變)

老 師：(惱羞)你說這什麼話，(摔鼓棒)你以為自己很了不起是不是，你不是就只會用傻笑隱藏你的無知、用講話大聲來遮掩你的愚蠢，耍嘴皮子你就最會呀！（一邊講一邊走到門邊，摔門離去）⁹

這個事件讓老師和母親十分生氣，不諒解他，因而受到很嚴厲的責難：

王芝乎：(哭泣)我真的以為在開玩笑！

媽 媽：還狡辯！還有學生跟老師開玩笑的道理？你叫大家來評評理呀，有人跟老師說話像你這樣沒大沒小的嗎？老師也是大人，會分不清楚你是不是在開玩笑嗎？(拿棍子亂打)還狡辯！就只會狡辯！就只會耍嘴皮子！你還會甚麼！你還會甚麼！我看以後你也不要跳舞了！浪費我的錢！¹⁰

經歷這件事之後，女孩再也沒有接觸舞蹈，以此抗議媽媽對他的不信任以及老師對他的嘲諷。幼年的成長經歷總是在每個人心裡埋下日後行為的成因，老師的一句話，家人相處的模式，許多看似不著痕跡的動作、眼神、口語，都會產生不容忽視影響。

4. 《我》

父母決定離婚的前夕，家裡的氛圍令人透不過氣，父親酗酒，母親奔忙於工作和家務之間，家已不像家。劇中主人翁「我」格外懷念已逝世的外婆，由於童年美好回憶總是有外婆陪伴，成長的苦悶和孤單，快樂與秘密，至今外婆仍是最好的傾訴對象。經歷家庭的崩離，「我」說出了內心對「家」的

⁹ 同註 5，頁 9。

¹⁰ 同註 5，頁 14。

嚮往：

……我只想要和其他人一樣，可以全家人一起出去玩，有著正常的溫暖，一個累了可以依靠，可以遮風蔽雨的地方。¹¹

從外表看來，別人都認為他很堅強、勇敢，不受父母情感影響。其實，這是他不想被突顯和同學「不一樣」的「保護色」，但他對幸福的渴望從來沒有減少過。

「我」曾經埋怨自己的環境，不過他選擇繼續迎向無限可能的人生：「我沒有選擇家庭的權利，我接受了現在的一切。」開始學會獨立是他在此事件中最大的成長：

靠山山倒，靠人人跑，我要靠我自己，去爭那一口氣。我知道這一切很快都會過去，我會去努力創造我想像中那種溫暖、幸福快樂的人生。¹²

《我》尾聲充滿希望，而非在痛苦中徘徊，轉化悲傷的情緒，從而期許自己改變、創造新的未來。在同年齡的孩子享受著父母關愛時，「我」被迫提早適應大人應該有的樣子，擁有韌性和「長大」的堅毅。

5.《鐵齒》

阿元是軍校三升四年級的學生，暑期傘訓期間，媽媽求來平安符和「神水」為他祈福，爸爸以他受訓的日期簽睹，女友頻頻為他禱告，突顯了生活周遭許多人的迷信行為。在他眼中，這一切實在荒謬至極：

爸爸：阿元，要去受訓啦！

阿元：對呀！爸！你剛剛去哪裡啊？

爸爸：沒有啦，爸剛才去外面逛逛，啊！對了，來啦！這個給你啦！

阿元：爸！怎麼突然給我這麼多錢啊？

爸爸：哈哈！啊不就上次簽到一支牌，中了不少錢，給你吃一點紅啦！

阿元：喔！爸，下次不要簽了啦，十賭九輸，到時候槓龜不就賠慘了！

爸爸：呸呸呸，亂講話，小孩子有耳沒嘴，我剛剛去問廟口那個很靈驗的土地公，很準欸，已經連中三期了，哈哈！

爸爸：對了，阿元啊，你這次是幾號要去受訓啊？

阿元：七月二十三啊！怎麼了？

爸爸：(拿出胸前的筆記本)七…二十三…(記在筆記本上)

阿元：吼！爸你還要去簽喔！

爸爸：哈哈！特戰英雄欸，怎麼可以放過！哈哈！¹³

結果，在訓練期間，體內水分補充不夠，又喝了神水，導致細菌感染，所以罹患急性腸胃炎，原以為母親會就此停止求神問卜，沒想到：

¹¹同註5，頁23。

¹²同註5，頁23。

¹³同註5，頁8。

恩慈：阿元，你沒事就好，我知道你出事之後，就一直為你禱告，還好，上帝有聽到我的禱告，平安就好！

媽媽：對呀，阿元，平安就好啦！人家黃老師說喔，這次是你命大，他說還好我之前都有去他那邊積福德啦，他有幫你化解掉了一些劫難了啦！

阿元：媽！你不要再去信什麼黃老師了啦……。

媽媽：呸呸呸，小孩子不要亂講話，你不要不相信喔，你看我之前就跟你說你會有危險，你不聽，結果……。

阿元：（受不了）媽！（大叫一聲）

媽媽：唉呦，你聽我說，人家黃老師還特別幫忙你，說這個劫能平安化解都是平常媽媽有在去幫你積陰德，我這次又去他那邊幫你求了一罐特別加持的神水……。

小林、阿元：（互看一眼，一起大叫）神水！¹⁴

阿元當然明白家人都很愛他，只是，對於這些執著而迷信的作法，他真的有些吃不消。

《鐵齒》描寫日常生活中常見的景象：無論是家人或朋友，我們往往以自己習慣的、認為對彼此好的方式去表達關心，在心靈需要寄託時，求助於宗教或其他力量，有所慰藉。可惜的是，這些好意有時卻因缺乏相互的理解和尊重而造成對方的負擔，甚至產生距離。《鐵齒》突顯了迷信，也讓我們看見「消化不良」的愛。

6.《保護色》

軍校四年級即將畢業的學生，回顧從1年級受到學長姐、隊職官、師長的教導和照顧，逐漸轉換身份，成為實習幹部和團體生活中的最高年班，現在的「我」，對於學弟妹運動傷害、天冷保暖、營養補充、考試準備、返鄉車票等事件予以關心。但他認為每個人都需要被關懷，不應隨著年齡的增長，只剩下提供心力去保護學弟妹的角色。「我」對於即將下部隊，面對長官的期待，感到不安，因為任官後，不單單是學校裡學長的角色，更要領導部隊的士兵們，並且化身為他們的教育者和權益維護者。

故事的開端，是學妹詢問「我」要以什麼方式參與連隊透過公益團體，對孤兒表現愛心的服務活動，卻被「我」拒絕。相對於平常在學弟妹面前的親切熱情，「我」不加掩飾地表達出直接的想法：沒有人能一直被照顧。他說出內心的脆弱：「當我們不斷地經歷挫折、成長、茁壯，偶爾卻仍會面對傷心、失落」，他認同有能力為別人付出是快樂的，但同時也對應該這麼做卻沒有盡到責任的人提出抗議：「我沒有必要浪費我的生命，幫那些不負責任的父母收垃圾」。

《保護色》呈現了「我」內、外在的強烈衝突。在扮演關切學弟妹、主導許多決策的角色以來，他體認到愈來愈少人在意他真實的感受：

……有時候我們害怕過度的暴露自己而選擇偽裝，有時候我看到的不是你、你看到的不是我，有時候最懦弱的自己，藏在孤傲的薔薇

¹⁴同註5，頁20。

後面。¹⁵

……環境會用他的方式迫使我們長大。……有時候你的保護色很真、很真、很真，真實到它可以欺騙身邊所有的人…。¹⁶

「我」慢慢地承受愈來愈多的期望，他突然意識到，那些曾經呵護他的人，也一一經歷這些過程的變化。此刻他才明白：他正付出「愛」的對象，可能並不像他現在如此珍惜這一切；而那些曾經照顧他的人，此刻卻和他一樣渴望被關愛。

（二）主題思想

《等待不存在》提醒我們珍惜自己所擁有的愛，說出內心的感謝，更要及時關懷彼此；《OX?OX!》在事過境遷後，與母親分享一段特別的成長回憶，也帶領大家回到熟悉的國中生活；《媽～我想說》呈現因為不信任孩子而產生的遺憾；《我》平反了父母離婚所造成的傷痛；《鐵齒》描寫一意孤行的愛；《保護色》透露了內心的脆弱。

此外，《OX?OX!》、《媽～我想說》不約而同提到了老師對學生的影響；《我》、《OX?OX!》刻劃了成長的痕跡；《媽～我想說》、《我》表達了對家人的無聲抗議；《等待不存在》、《鐵齒》分別論述拌嘴的愛和迷信的愛；《保護色》、《我》傳達了內心對愛的渴望。

（三）人物性格

1. 《等待不存在》

老爸：41 歲，威嚴，卻又不失幽默，動作很豪放瀟灑，愛抽菸。

老媽：39 歲，細膩，嘮叨，能夠從外在感受到極大量的母愛。

姐：13 歲，聰穎，身為家中老大，較獨立自主。

弟：11 歲，心智尚未成熟，還處於愛玩的年齡。

2. 《OX?OX!》

傑：15 歲，做人極為圓滑，不分黑白，只要有群眾就有他，功課好。

萱：15 歲，正義正直，不能苟同欺負弱小的行為。

智：15 歲，愛管閒事，搞不清楚狀況。

大姐頭：15 歲，仗勢欺人，重義氣，情緒化。

乖孩子：15 歲，認真讀書，但成績不好。

書呆子：15 歲，認真讀書且功課極好，但自視甚高。

壞學生甲：15 歲，搞笑中帶殺氣。

壞學生乙：15 歲，兇狠，但怕大姐頭。

英文老師：29 歲，剛出社會的新老師，不知如何安撫學生。

3. 《媽～我想說》

舞蹈老師：27 歲，自尊心高，個性難以捉摸，脾氣說來就來。

芝乎：15 歲，愛開玩笑，不拘小節。

班導：58 歲，愛講是非的老姑婆，自以為教經驗老道。

媽媽：45 歲，對小孩嚴苛，喜好拿小孩成績四處炫耀，要求小孩樣樣都是最優秀的。

4. 《我》

¹⁵同註 5，頁 3。

¹⁶同註 5，頁 15。

爸爸：48 歲，不負責任，和孩子不親近，固執、缺乏安全感，對於現況感到無助。

媽媽：45 歲，好強，以小孩為生活重心，對現況感到無助和內疚，溫柔的女強人形象。

我：14 歲，叛逆，青春期的，沒有安全感，想讀書，孤單、早熟。

A：14 歲，體貼、善解人意、單純。

5. 《鐵齒》

阿元：21 歲，政戰學院三年級學生，目前正要接受傘訓，個性善良，但有時會猶豫不決，比較沒有主見，相信凡事靠自己最實在。

媽媽：50 歲，職業婦女，個性熱心助人，為了幫助家人，卻常常相信一些旁門左道的秘方。

爸爸：50 歲，老闆，個性貪小便宜，忘東忘西，常常夢想一夜致富，簽明牌、玩樂透，雖然是貪小便宜但卻不忘關心家人。

恩慈：21 歲，大學生，阿元的女朋友，篤信基督教，心中最大的依靠是上帝，相信任何事情只要交給上帝就能解決。

小林：21 歲，政戰學院三年級學生，阿元的好朋友，個性爽朗，不拘小節，跟阿元很合得來。

6. 《保護色》

我：22 歲，個性執著而擅長辯論，內心容易受傷，有自己的理想抱負，不輕易與環境妥協。

《都是這樣長大的？我們。》於情節、主題、人物，均取材自生活，貼近於生活。那些關於家庭、學校、家人、老師、同儕等，成長歷程中未曾遺忘的特別回憶。

三、戲劇展演實務

以下分別從導演、舞台、燈光、音效、服裝、化妝、道具、文宣等設計部門，檢視展演實務成果。

（一）導演構想¹⁷

每段故事由故事編寫者擔任導演：《等待不存在》——陳平、《OX?OX!》——洪文佐、《媽～我想說》——王芝平、《我》——董珣均、《鐵齒》——張耀升、《保護色》——李毓庭。《都是這樣長大的？我們。》完整架構由董珣均擔任實習導演，帶領劇組依各段落主題、氛圍、演員上下場等因素安排場次順序，並統籌各設計部門整體創作風格。

1. 情節架構

六個故事看似獨立，主題卻彼此呼應，場次的安排交錯六個故事片段，讓事件像回憶般相互交織而共譜一個多面向的成長記憶。另增加序幕和尾聲兩場次，內容與各子題內容相互連結，場次順序詳如〈表 1〉。

表 1 《都是這樣長大的？我們。》場次表

子題 場次	保護色	我	OX?OX!	媽～我想說	鐵齒	等待不存在
序幕						
第 1 場	I					
第 2 場		I				

¹⁷實習導演由董珣均擔任。

第 3 場			I			
第 4 場				I		
第 5 場					I	
第 6 場					II	
第 7 場	II					
第 8 場			II			
第 9 場				II		
第 10 場	III					
第 11 場		II				
第 12 場						△
第 13 場					III	
第 14 場					I V	
第 15 場				III		
第 16 場			III			
第 17 場		III				
第 18 場			I V			
尾聲						

除《等待不存在》未分段，其他子題依事件發展、場景變換《媽～我想說》、《我》、《保護色》分為三段，《OX?OX!》、《鐵齒》區分為四段。一～五場均為各子題第一場，鋪陳故事背景，接續以段落氛圍為場次順序調整之主要考量因素。

2.選角

角色選定由實習導演和故事編寫者共同討論決定，分別由九位演員¹⁸詮釋所有角色，各場次藉由服裝變化、人物特質及表演詮釋予以區分，一人分飾多角，詳如〈表 2〉。

表 2 《都是這樣長大的？我們。》演員／角色對照表

演員 角色		耀升	芝平	陳平	文佐	泰晴	宗陽	冠佑	惠蓮	凡裴
序幕		耀升	芝平	陳平	文佐					
1	保護色 I	我	學妹							
2	我 I	父		我					母	
3	OX?OX! I	流氓			傑			流氓	流氓	
4	媽～我想說 I	同學	芝乎	師	同學	同學	同學		同學	同學
5	鐵齒 I			元父	阿元				元母	
6	鐵齒 II		恩慈		阿元					
7	保護色 II	我	學妹	學弟	學弟	泰晴	宗陽			
8	OX?OX! II			大姐頭	傑	師	書呆子	甲	乙	乖孩子
9	媽～我想說 II		芝乎		師	母				
10	保護色 III	我	大四	大四	大四					
11	我 II		A	我						

¹⁸本演出由應用藝術系影劇領域 101、104 年班共同製作演出。

12	等待不存在	弟	姐		父					母
13	鐵齒Ⅲ	小林			阿元			教官		
14	鐵齒ⅠⅤ	小林	恩慈	元父	阿元				元母	
15	媽~我想說Ⅲ		芝乎							
16	OX?OX!Ⅲ	智		大姐頭	傑			甲	乙	
17	我Ⅲ	父		我					母	
18	OX?OX!ⅠⅤ		萱		傑					
	尾聲	耀升	芝平	陳平	文佐					

3.演出文本

劇本寫就後，於排練過程因應演員特質與即興發展，有部分調整，使演出符合劇場性，人物也更有生命力。其中也有事件細節被當事人忘卻已不可考，因此保留排演發展的版本，或許與事實稍有出入，但不影響故事主軸完整呈現。

(二) 舞台設計¹⁹

劇本呈現多片段、交錯的集錦式結構，舞台設計利用大大小小的方塊（cube）加以組合，構成抽象的大道具，設定中性場景。設計理念跳脫寫實風格舞台設計，未使用現成大道具，主要目的不在提供明確時空背景，僅創造概念式的環境構成要素，以符合回憶式的象徵印象。另運用方塊不同面向、顏色、花紋，以及不同的擺放方式，區隔各場次，使場景轉換更迅速，以延續劇場幻覺營造，在空間使用上更加靈活，如〈圖1〉。

呈現相同故事主軸時，利用燈光（follow 燈）投射懸掛於燈杆上各個不同色框、不同形狀的拼圖，讓觀眾連結每段故事，同時也藉「拼圖」的意象，傳達《都是這樣長大的？我們。》以成長片段串連「長大」歷程的中心主旨及戲劇氛圍，如〈圖2〉。

圖1 第12場《等待不存在》客廳一景

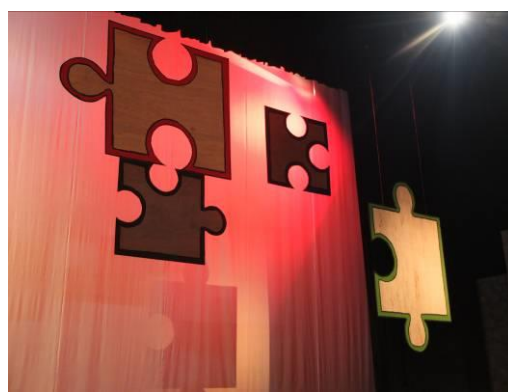

圖2 懸掛於燈杆上不同色框的拼圖

(三) 燈光設計²⁰

燈光設計理念環繞故事述說的「我們」——故事的核心。除了基本的面光、

¹⁹舞台設計由洪文佐擔任。

²⁰燈光設計由陳平擔任。

側光、頂光之外，配合導演、舞台設計之整體風格，創造意象氛圍，深入每個故事、角色的情緒之中，讓喜、怒、哀、樂藉由燈光伴隨著演員的表演擴散至舞台，延伸至觀眾席。觀眾看到的不只是光的投射，更是醞釀的情感，如〈圖7〉～〈圖9〉。

以《媽～我想說》的獨舞為例，燈光設計運用背光的效果加以呈現，讓肢體的輪廓一筆一筆勾勒婆娑的舞姿，另因背光產生的陰影，強化主角不被理解的孤獨與失落。

圖7《媽～我想說》燈光設計

圖8《鐵齒》

圖9《OX?OX!》燈光設計

(四) 音效設計²¹

大多數的配樂使用輕音樂，吉他淡淡清脆的聲音和這齣戲格外搭配，鋼琴單音旋律也很適合譜成這部小品。有些旋律是透過與故事編寫者加以討論，決定音樂氛圍，取得共識，也有部分是憑感覺挑選。主題配樂是由劉若英演唱的《給十五歲的自己》，加入這首歌之後，有了很大的差異。有人覺得流行歌、歌詞有了既定印象，破壞了想像，但音效設計保留這首歌曲，主要是因為音樂的旋律、歌詞會隨著回憶在腦中徘徊、留駐，當熟悉的音樂響起就會聯想起某件事。

《給十五歲的自己》強化了製作團隊連結對於長大的憧憬，也間接看到幻滅後的成長。最後還是要繼續前進，跟歌曲中唱的一樣，「繼續走下去，勇敢向前進」。

(五) 服裝、化妝、道具設計²²

²¹音效設計由張耀升擔任。

²²服裝、化妝、道具設計由王芝平擔任。

此次演出每個演員都是一人分飾多角，加上有合身舞蹈服裝的需求，如〈圖 10〉，需要一些共同性的服裝樣式使換裝更迅速。大多數的場景演員著黑色水褲，配合上半身的服飾、配件及道具，表徵角色形象，如〈圖 11〉。另外，由於整齣戲的風格、布景均傾向非寫實手法，因此，除非有其特殊必要，道具均以意象的方式呈現，以達成演出風格的統一，如〈圖 12〉。化妝、造型設計同上述一人須分飾多角的緣故，在中性設計的前提下針對角色設定別出心裁，是另一項挑戰，如〈圖 13〉。

圖 10 《媽～我想說》服裝設計

圖 11 《鐵齒》服裝、化妝、道具設計

圖 12 《等待不存在》服裝、道具設計

圖 13 《鐵齒》化妝設計

（六）文宣設計²³

設計風格的概念是運用迷彩和人臉。劇本的標題是「我們」，所以很自然地聯想到臉譜。結合童年調皮搗蛋的印象，於是有了這麼多張鬼臉的創作。迷彩的符號是軍校生活中相當熟悉的，粉紅迷彩則是更貼近童年的純真，配色很令人喜歡，也搭上迷彩潮流的順風車，如〈圖 3〉～〈圖 6〉。文宣設計張耀升表示：在創作中看到每位同學的表情還真是難以自拔。他很喜歡大家的鬼臉一直出現，可以打破美與自拍的迷失。《都是這樣長大的？我們。》劇本探討著「我們」，「我們」也表現出毫無遮掩的「我們」。

²³文宣設計由張耀升擔任。

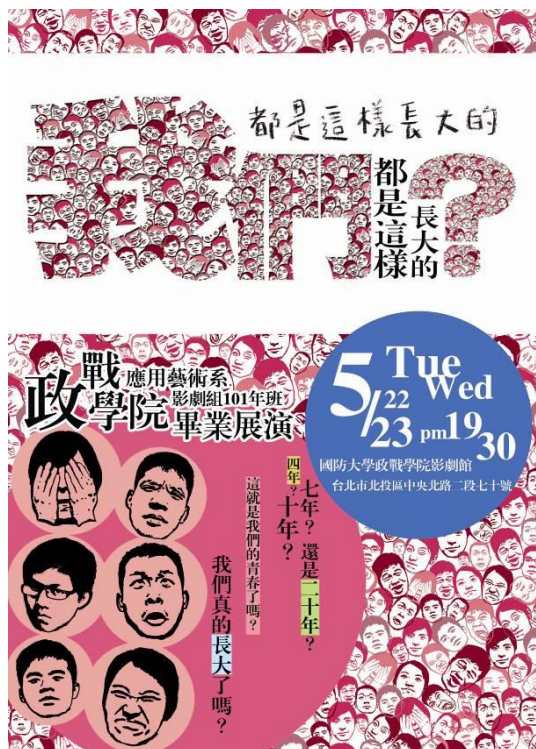

圖3 海報及節目單封面

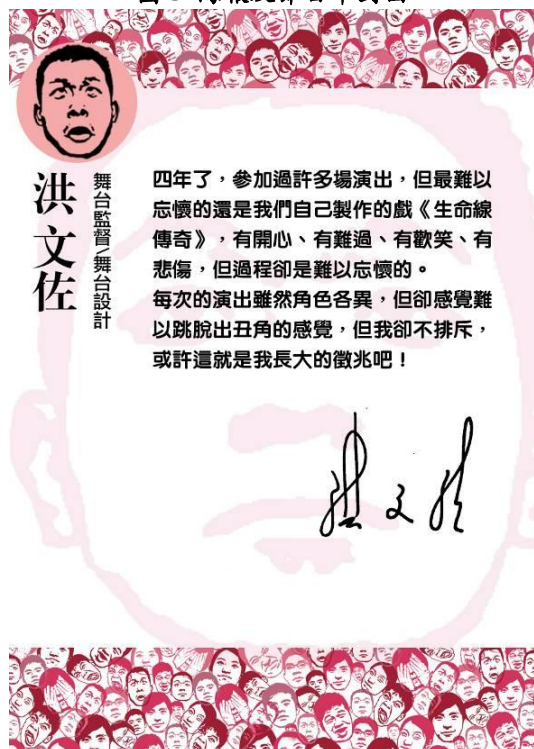

圖5 節目單內頁放大圖示

圖4 節目單內頁

圖6 節目單封底

畢業製作是大學四年階段性的學習成果驗證，透過展演規劃、實務執行、表演呈現，實現創作願景，最後透過與觀眾交流，檢視所學。

四、學習與反饋

依據創作歷程、文本分析及展演實務，歸納《都是這樣長大的？我們。》戲劇展演的學習與反饋。

(一) 原創劇本

如果初期沒有人提議要自己寫劇本，而是直接搬演國立藝術學院《我們都是這樣長大的》原劇作，雖然同樣也是呈現關於成長歷程的故事，但對創作團隊本身，便少了一層特別的意涵。筆者十分肯定在四年專業課程學習後，劇組有編寫劇作的意願和共識，如此一來，除了檢視劇場實務技能，同時將編劇、戲劇理論課程所學，交織於畢業製作中全般呈現，更能符合「畢製」精神。

再者，要把自己的生命故事搬上舞台，雖然仍有藝術的審美距離保護著，然而，這終究不是件容易的事，每個人總有些不想與人分享的秘密。如何篩選動人的故事？那必定是深刻的事，那必定是蘊含著真切情感，甚至有些脆弱，或許不堪。

筆者猶記 2012 臺灣國際藝術節，人力飛行劇團黎煥雄導演，根據陳俊志原著《台北爸爸·紐約媽媽》改編舞台劇於國家戲劇院上演，小說在演出前一年已出版，並獲詹宏志²⁴稱之為「中文世界首部懺悔錄式的告白書寫」。演出當天，陳俊志在現場，他被邀請出場謝幕時，身體和情緒都略顯疲弱。劇場，比起文學，多經歷了現場和觀眾在同一時空、環境下情感的即刻交流。筆者也回想起李國修自編、自導、自演《京戲啟示錄》、《女兒紅》等動人生命故事，帶領觀眾洗一場心靈的三溫暖。

這些坦誠去面對自己心緒和人生的創作者，他們的勇氣和他們崇高的藝術成就同樣令人動容，這些真切情感、對生活的觀察，成為創作不可或缺的重要養份。傅裕惠於《在瘋狂年代尋找台灣劇作家》與紀蔚然進行訪談：

傅裕惠：像導演都是從關心別人開始，你覺得編劇可以寫自己嗎？

紀蔚然：應該的，尤其年輕時是從寫自己開始，從自己出發，接下來才會慢慢長出自己的視野。

.....

傅裕惠：你會怎麼建議現在台灣這個環境裡的劇場編劇？從自己開始嗎？

紀蔚然：這不一定，每次當學生來跟我說他不知道要寫些什麼的時候，我就想把他們趕出去，因為你就是要編劇，你一定要有話說，哪有什麼我不知道要寫什麼，我沒有靈感？編劇跟靈感一點關係都沒有。你有很多東西就是要表達，你會把你最想把達的東西，找一個最好的形式把它表達出來。我現在教的學生大部分就是想表達什麼也不確定，因為他看得不多，他也沒辦法確定他所表達出來的東西是 cliché、廢話、陳腔濫調，還是某種新的東西，他搞不清楚。²⁵

記得熊睦群老師看完彩排時曾問：「這些故事想跟觀眾說什麼？比如你想跟觀眾說：你的人生有幾個十年？跳了十年的舞就這麼停了下來？那是多麼寶貴的時間！」是的，在寫作的過程中，有時會過於專注於自己經歷的事件，不小心把觀眾遺忘了，雖然觀眾可能有類似的生活背景，但，如果太拘泥於「小

²⁴PChome Online 董事長。

²⁵紀蔚然，〈在台灣只當編劇，要耐得住寂寞〉，《表演藝術》（臺北：國立中正文化中心）184期（2008），頁 57。

我」的情感，可能無法使觀眾透過這個片段來連結自己的人生。

劇組於彩排後，也試著調整一些陳述的方式，希望能帶給觀眾更多的共鳴。紀蔚然提到：

……年輕的劇作家還分不出小我與大我的問題，也就是表現出來的感情他覺得好感人，可是你看了就發現格局太小，小鼻子小眼睛的小我，我們就要提醒他：你的格局呢？你是不是要照顧到大我，能不能讓所有人都感受到這個情感，不只是你自己爽。而且你講的雖然是兩個人的情感，是不是能擴散到某種程度的代表性。²⁶

參與製作的鄭凱之談了自己的想法：「六位學長姐的故事都讓人很有感觸，最觸動我的是陳平學長和董珣均學姐的故事。看到陳平學長的故事就讓我想到爺爺過世那時候的情況，那是我第一次深刻感受到生離死別……。最後一次見面那天他已經無法說話，後來就在我回家的路上接到電話，救護車要送爺爺回家了，那時想爺爺都要隔著冰櫃，現在他活在我心中，不曾離開過，就這樣已經過了四年……。」

傅裕惠：其實好像不見得是學生的問題，有些外面的編劇也會這樣，他寫的只是他自己關心的，別人不見得能夠認同。

紀蔚然：編劇最大的騙術在於：你永遠在寫你最關心的，但是你寫完了之後，讓你的關心變成別人的關心，讓私密的變成公眾的，你就騙成功了。哪個作家不是在寫他關心的？可是他能夠引起共鳴，他就騙術高明。²⁷

鄭凱之說：「曾經，我也遇到人生的叉路，爸爸或是媽媽，不管是哪邊都是我的親人，扶養我的人……。他們因為想要給我一個完整的『家』，而在一起，長大後我卻要面對這個事實，我也想逃避……。過去的事已經過去，也使我更獨立、堅強，就像劇中所說『我沒有選擇家庭的權利，我接受了現在的一切』。《都是這樣長大的？我們。》是很親近生活的戲劇，它淡淡的呈現，卻深深觸動到人們心中的某個角落，唯有經歷過，才有更深刻的體會。」

每個人有著不同抒發情緒的管道，創作是其中一種途徑。透過書寫，表達、轉化自己的情感，與觀眾產生交流，也和自己對話，重新思考，紀錄並回顧自己的人生。藉由閱讀、觀賞他者的創作，我們也獲得意外的收穫，可能是共鳴，可能是反省，也有可能是覺醒。在此期間，審美油然而生，這些作品闡述著另一種態度及人生，讓我們得以擁有更寬廣的視野和胸襟，也有了更柔軟和細膩的心。

（二）詮釋角色、經歷演出

此次演出，有兩位同學親自扮演自己故事中的主角，再次回到事件中；另外四位則由他們選擇其他適合的同學扮演，保持了一段距離去看回憶。排練過程中，組劇再次確認演出內容是否在創作者做好心理準備的前提下決定呈現，筆者認為，這是不容忽視的。當這些片段一再被排練時，有時故事的主人翁會

²⁶紀蔚然，〈在台灣只當編劇，要耐得住寂寞〉，頁 57。

²⁷紀蔚然，〈在台灣只當編劇，要耐得住寂寞〉，頁 57。

出面說明真正的情境，提供排練的同學、學弟妹參考；而有些主人則選擇透過參與排練的同學和學弟妹共同創作，塑造出新的角色意象。

搬演此劇，有著和搬演名著不同的挑戰。雖然許多表演呈現、劇團創作也採用此一創作途徑，但，針對所選擇的事件、陳述方式的不同，某種程度來說，創作者仍需具備相當的心理準備和勇氣。當事人原本有「保護色」可以掩藏情感，不過，一旦觀眾席坐著故事裡的親朋好友，心裡似乎還要多過一道關卡。

亞里斯多德：「悲劇為對於一個動作之模擬……時而引發起哀憐與恐懼之情緒，從而使這種情緒得到發散。」²⁸經過搬演、觀眾參與，對演員、觀眾而言，都創造了一個生命歷程。透過這些故事的搬演，試圖喚起觀眾情感的投射和共鳴。

戲劇「寓教於樂」的功能是筆者至今仍十分沈迷戲劇的主要原因之一！看著這些故事重現眼前，雖然沒有能力去改變過去發生的事，不過，或許能給它一個新的位置。展演的過程，戲劇脈落的鋪陳帶領所有人擬真地參與了一個事件，然後在有些人心裡留下了些想法或是影響，進而可能改變生活，產生行動的力量。戲劇有時還貪心地想讓你知道：這樣的事盡量別讓它發生，結果已經擺在眼前。

校內展演的觀眾，多數是學校的學生，第二場展演甚至大多是 101 年班的同學。在相同年代的環境背景成長，許多相近的價值觀和生活經驗致使觀眾產生更多觸發。台下的家人、一同走過、明白故事背後深刻意涵的友人，能十足地體會這些情感的力道；不知情的同學們，猜著每一段故事的主人，細心地玩著連連看的遊戲，而那些不確定也不經意地透露著：身邊有許多人同樣經歷了類似的事件。

劇組於演出結束後進行檢討與心得分享，有人說：演出完，好像真正放下這件事了。在這個旅程中，在大家的陪伴之下一一次又一次地回顧了事件，甚至透過即興的過程使故事脈落更加完整，也提供了不同的省思視角。當然，當事者有時不免會反駁：明明就不是這樣；他們有時也會質疑地說：我有點忘記一些細節了，我不確定。

或許演出完的某天，生活中的主角才開始慢慢地重新體會這個心情，又或者，到現在都還沒有給這個故事一個清楚的定位也說不定。畢竟，成長的開端和結束不盡然是一條清楚的界線，在每個人身上留下的印記，更不知道會影響到什麼程度。還記得當天的情況，創作者的親友坐在台下的時候，筆者確實有點擔心這樣的交流會不會太強烈，不過，有時卻又覺得，故事中的主角一一坐在觀眾席的那個當下，好像整個故事才真正要重新完整呈現。

（三）檢討與建議

以下提出《都是這樣長大的？我們。》展演呈現之優、缺點，檢視學習成果以及尚待精進之缺失。

1. 劇本創作取材自日常生活，容易引起觀眾共鳴，情感真切，不造作。以各片段交錯敘述，符合現今世代快速、多元資訊接應不暇、思考跳躍之特質，形式活潑。待精進缺失：各片段篇幅過於短促，對事件之建構可透過劇場性及文本內容予以更多琢磨與闡述。
2. 導演、表演、服裝、化妝、造型在一人分飾多角的設定上達到完善的配合。導演對演員特質及人物塑造掌握精準，九位演員在不同年齡、性格的

²⁸姚一葦，《詩學箋註》，第十版（臺北：臺灣中華，1992年），頁67。

角色中，以動作、語調、神態等詮釋加以區別，挑戰迅速進出角色之表演技巧。待精進缺失：因段落緊湊，致使換場過於頻繁，換景、換裝費時，戲劇幻覺容易破壞，整體節奏過於急促。

3. 舞台透過拼圖、組合不同圖紋、色塊之設計，創造了各場次戲劇氛圍之營造，深具創意，在燈光、服裝、化妝、造型設計相互配合下，成功幫助演員進入角色與情境，靈活應用所學。待精進缺失：燈光器材因演出經費之限制，數量略顯不足，各場次燈光使用需相互考量，表演區位受限。
4. 音效設計多元適切，符合故事主軸，有助於觀眾情感之堆疊與延續。待精進缺失：應用藝術系有音樂領域專長之同學，如於前置作業期間相互學習、合作，為戲劇展演量身打造配樂及歌曲，期使演出更臻盡善盡美。
5. 文宣設計不落俗套，切合展演主題，兼具個人創作風格，亦達到藉節目單介紹創作背景及團隊展演歷程之紀錄。待精進缺失：因折頁方式複雜，未能於製作過程協調廠商透過機械加工，後續需以手工方式完成，使節目單成品略顯美中不足。

五、結論

透過《都是這樣長大的？我們。》原創劇本、搬演生命故事及展演成果優、缺點之整理與回顧，提供創作者於一步之遙檢視畢業製作階段學習的里程碑，自我肯定，並且持續精進。同時提醒筆者於戲劇展演過程中，更適度進出創作團隊，瞭解成員特質，保持客觀視角，引導學生從創意思考、經驗歷程到自我實現。

能在制式的軍事教育體制下接觸藝術，學習戲劇，是十分幸運而幸福的。有一個舞台，有許多機會，關於創作，關於合作，對於人生，對於成長，是很好的磨練和體會。從大一開始，筆者仰賴著這樣的自由得以在軍事訓練的緊密環節中得到喘息。雖然，一不小心，有時也藉此逃離生活的苦悶。

筆者鼓勵在校生及畢業生以各種形式描繪自身感受，藉由內在情感的掙扎、沈澱，轉換為創作的力量。除此之外，用心體會、觀察生活細節，包含對社會環境和滋養我們的土地持續關切，累積生命的養分。戲劇創作讓我們得以另一重視角體驗、理解人生，六位同學在學弟妹齊心協力下完成屬於所有參與者的生命歷程創作，於結束大學生活進入職場這個別具意義的分水嶺上，重新回顧了成長的酸甜苦辣，這個小小的句號引領他們繼續向未知的旅途前進。

From the textual analysis and creative process of drama “*The way we grown up?*” to explore the learning and feedback of drama performance

Yung-Ting, Huang

lecturer of Department of applied arts, Fu Hsing Kang college,NDU

Abstract

Students in 101 year class who major in drama produce a stage play “the way we grown up?” all by themselves before graduation. The stage play were created by all students’ life stories includes six topics “The protective color.” , “Me.” , “OX? OX?” , “Mom, I want to say.”, “Believe my own belief only.”, “Waiting for something nonexistent.”, which focus on family and different stage school life.

Through writing, rehearsal, mutual discussion, and all design department cooperation, it turns out a complete stage play. During the creative process, with classmates and juniors participation, they review the story development over and over again. By acting the stage play, the actors lead audiences join the whole events and make some influences on them, which may change the audiences’ life and produce some power to act.

As a creator, after professional learning in university, based on his own story he could look back his growing process and make a self-examination about past life experience in order to make a new way and good preparation for next life stage.

Key words : drama performance, creative process