

閱讀經典
走進藝術 Reading Classics
Walking into Art 3

從「自編故事劇本」 走進戲劇創作的世界

Walking into the World of Drama Creation
through “Making Your Own Scripts”

傅馨儀 Hsin-I FU
台北市興華國小教師

兒童深耕閱讀四年計畫系列活動中，另一項與藝術教育相關的活動是「自編故事劇本」。這項活動針對高年級學生為對象，鼓勵小朋友從聽故事、解構故事的元素到創意發想故事劇本，比賽方式採原創方式創作，故事內容題材不拘，可為溫馨、趣味笑話、冒險、校園、科幻或品格主題等。辦法規定作品聲音檔只須單錄角色聲音，不須配樂及音效，錄音成員須為同校高年級學生。優秀作品將受邀到專業錄音室進行錄音後製，並於教育廣播電台「台北兒童故事寶盒」時間播出。在徵件活動結束之後，主辦單位又將優秀作品於暑假期間展覽於台北市立圖書館總館的地下一樓藝廊，在展場設有CD音響、耳機、作品的文字檔和錄音檔，讓參觀的觀眾能現場聆聽，一飽耳福。

其實高年級「自編故事劇本」的活動，運用到更多高層次的閱讀策略。在閱讀故事之後，必須先解構故事，再發揮想像力與創意，重組或建構新的情節、轉折與結尾。尤其，劇本的寫作對白可以誇張、生活化、趣味化，對於國小高年級學生而言，是很好發揮的寫作練習。但就目前的國小高年級寫作教學而言，較少有安排劇本寫作的機會。這次的活動，無疑是給孩子們一個能充分發揮的空間與機會。

劇本，就一齣戲劇的創作與呈現而言，占有舉足輕重的關鍵角色。好的劇本，能使觀眾在欣賞完戲劇演出後，留下刻骨銘心或會心一笑的深刻印象；反之，不好的劇本，也會使戲劇的演出感覺荒腔走板、拖延時間、了無新意。目前國中小九年一貫的藝術與人文領域課程中，在表演藝術方面，介紹了不少與表演藝術相關的軟硬體資源及知識，也包括了劇本創作的部分。

以下就是一個從藝術與人文課程教學中衍生出「自編故事劇本」創作的例子。

訪談作者

自編劇本創作

訪問整理／傅馨儀·受訪者／黃蕙家

Q：黃蕙家同學，請問你當初是在怎樣的情況下參加這個活動的？

A：這個劇本原本是我們在藝術與人文（音樂）課裡的一個分組創作改編故事的作業，後來因為老師告訴我們有這個自編劇本創作的比賽，我們才報名參加，並且再把作業拿出來修改。

Q：所以，原來在六年級音樂課就已經有改編故事劇本的活動了。那麼，你們是改編哪一個故事呢？

A：我們原來是改編「后羿射日」的故事，但後來正式決定參加後，又改了许多。故事的結構沒有變很多，但為了配合活動的要求，我們將人物角色大部分都換成經典名著中的主角（如：聖誕老公公、馴鹿、小紅帽）。另外，也加了一些環保生態方面的議題。

Q：怎麼會想到加入「聖誕老公公」這個角色呢？

A：之前我看過一本繪本，是談到聖誕老公公在聖誕節不工作了，造成很大的影響。我們的劇本也就以「聖誕老公公不工作了」這個事件，做為一個主軸去發展劇情。

Q：那麼「小紅帽」呢？怎麼會想到加入這個角色呢？

A：因為我們的劇情需要一個比較活潑鮮明的角色，很湊巧的，那一陣子我看了一部動畫片就是以小紅帽為主角的，所以就將她引用過來。

Q：除了這兩個主角之外，是不是還有其他配角的角

色或人物？

A：有，一個是為聖誕老公公工作的小精靈，另一個角色是花栗鼠。我們是想找一個森林裡的可愛動物角色當小紅帽的好朋友。

Q：有了這些人物之後，你們的劇本如何形成與發展呢？

A：其實這個劇本我們改了三、四次，原本由音樂課的作業原創劇本我改了一次，後來和同學討論，我們又修改了一次；拿給我們的指導老師看，再修改了一次；最後一次就是我們試著錄音後，老師又帶著我們討論修改一次。前後大概花了一個多月的時間。

Q：聽你們的指導老師說，你是花最多時間在寫這個劇本的喔？你覺得在這個寫劇本和修改劇本的過程中，有沒有甚麼收穫呢？

A：有，我覺得劇本真的不好寫！因為是給兒童的劇本，所以內容要活潑有趣，對白要有點口語化，又不能太多；另外，又要牽涉到環保議題，還要上網查很多的資料。

Q：會不會覺得劇情的建構很困難？

A：劇情的建構倒是還好，就是跟著我們當初討論的大綱走；反而是很多對話的小細節比較難設計。

Q：所以劇情的大綱就是從「后羿射日」到地球生態的環保議題？

A：原本是這樣，但我們最後修改的結果，反而去掉了后羿射日的部分，原因是字數太多了。原本的故事有三段，後來只剩下兩段，太陽的那一段就刪掉了。我們的劇本名稱也改為「意外的聖誕禮物」，這個聖誕禮物就是要搶救地球。

Q：你會不會覺得，在編寫的過程中要花很多腦筋、運用很多想像力，才能將這些人物、主題牽扯在一起？

A：會啊！（大笑）不然就不會從后羿射日變成聖誕老公公的聖誕禮物了！還有包括南極、北極、地球暖化、溫室效應……，只要和環保有關的議題都要牽扯到。

Q：這個活動是要把自編劇本錄成錄音檔交件。那麼，你們在錄音的過程中有沒有發生甚麼問題？

A：有，我們的劇本修改了四次，錄音也錄了四次。前兩次是我們學生自己錄的，還滿糟的。因為我們原先不會剪接，又怕麻煩，所以原本我們錄音就是一次從頭錄到底，五分鐘的錄音都不可以有錯誤。所以，一NG就要從頭來，每次都要錄很久，反覆很多次；甚至有時候錄到最後一句才錯，就覺得又氣又累。後來，有了指導老師幫助我們，老師糾正了我們錄音的方式及講話的語氣、速度、表情等，所以後來錄出來的作品就好很多了。而且，我們原本只是用手機錄音，後來老師幫我們用比較好的錄音筆錄音，錄出來的音質和效果也就好多了！

Q：你們錄音時有沒有配上一些其他的音效？

A：沒有，因為規定不可以加其他音效的。

Q：那麼，你們錄音時，有沒有為了配合人物的特色表現而調整自己的音色？

A：沒有，其實我們的劇本有些角色之所以會更動，是為了配合我們組員的聲音特性，而改成另一個更適合的聲音角色。所以我們在錄音時，都是自己原本的音色錄音的。唯一修正的是咬字，唸得比較字正腔圓一點。

Q：你們在這次錄音之前有沒有曾經有過錄製廣播劇的經驗？

A：我們當中只有一位同學有過這個經驗，所以在還沒有指導老師之前，都是這位同學在教我們一些錄音的技巧和該注意的事情。

Q：經過老師指導之後，你覺得又有哪些收穫？

A：像說話的快慢、速度、語調、聲音的抑揚頓挫等，因為廣播劇看不到畫面，所以老師特別教我們要用聲音傳達出表情，讓人一聽就能明白，或者能想像故事的畫面。

Q：所以，整體而言，這個活動從劇本創作到錄音，你最大的收穫是什麼？

A：我想，應該是說話技巧的訓練吧！以後不管是要演戲或錄廣播劇，我都會更注意說話的技巧和表達方式。

Q：謝謝你接受訪問。

A：謝謝。

指導老師心得分享

那一次，我們一起玩編劇、 用聲音來演戲

That Year, We Wrote Scripts and Used Voices to Act

鄔時雯 Shih-Wen W
台北市興華國小教師兼特教組長

風聞台北市兒童深耕閱讀四年計畫中增加了一項自編故事劇本時，心裡竊竊暗喜，深感兒童閱讀的深度與視野逐漸被看重、被鼓舞且被實踐。

有幸在孩子們與我不期而遇與倉促往來中，個人對時下兒童故事劇本的創作多了一層的指導經驗與體悟。

以本次參加作品《意外的聖誕禮物》來看，一開始，孩子們是以《后羿射日的真實故事》為題，鋪陳了天馬行空的情境，藉以引出不同的劇中人物，點出氣候異常的主題，其所用的對話則是青少年間嘻笑喧鬧的語言，最終，在過於簡單的處理手法下解決了困境，結束了故事，以致看不出這個不加以重視，人類即將面臨的危機浩劫，也淡化了劇本所蘊含的特定意義與內涵價值，同時忽略了題目和情節間的關聯，這對於用劇本來說故事的題材而言，不啻為一大忌。

為了挪除編劇上的大石頭，在時間的壓力與字數的限制下，個人需與大孩子們好好溝通，尤其是主筆者。因為，她的文筆是公認的好，她在寫作的人氣上居高不下，她的自我意識必然是相對的良好……事實上，她在劇本創作的想像力和人物角色的定調上著實高人一等，只是要如何將其盲點昇華至優勢上，顯然是這個作品要調整的方向。

為此，我們坐下來討論：既然原來的故事從未出現過后羿，劇中嫦娥和玉兔解決地球暖化的方法也相對拙劣，太陽公公和婆婆黏在一起的問題一旦被分開，又衍生出情節的何去何從？為免於作繭自縛的處境，於是，快刀斬亂麻，建議孩子們直接拿掉后羿射日的情節，讓故事的重點得以聚焦到位，至此，題目自然得重新思考，而「意外的聖誕禮物」賦予了聖誕老公公的新使命，打破了傳統「收

禮物」的概念，轉而以「施比受更有福」的行動價值來替代。接下來，就是設法扣緊主題，營造出層次起伏的情節畫面，讓人物角色可以個性鮮明，並透過故事的張力技巧贏得聽眾的共鳴與啟發。也許，這樣的如意算盤人人會打，但要如何在戲法上同中求異、展現創意，就需要靠經驗的累積和不斷的練習。

因為，故事的真相，指出人類濫墾樹林、過度排放二氧化碳，造成土石坍塌、地球暖化、氣候異常的現象，致使北極熊、企鵝等極地居民的生存面臨空前劫難。據此大綱鋪陳故事的脈絡，於各幕間發想題材的起承轉合，除了上網搜尋資料，作為腳本材料外，就是打造人物、事件，期使發展出完整有邏輯且首尾呼應的故事劇本。再者，加入一些想像、有趣的元素，以添增劇情的可看性。

至於，故事的人物角色組合，皆來自耳熟能詳的經典童話故事與傳說。由於孩子們善於塑造角色的性格，強化了故事的生命力，因此，尊重孩子們的原創性，尤其是花栗鼠和小紅帽間的關係，透過技巧性的指導與安排，總在小紅帽冷不防地踩住花栗鼠的地雷界限时終結了每一幕，這樣的穿插，恰如其分地為每個段落的尾聲做預告，也運用了對話的重覆性，凸顯了角色間的可愛與矜持，且在不著痕跡下，緩衝了環境保護的嚴肅議題！

此項競賽的錄音檔，因要求不加配樂和音效，重在角色聲音的表情。可見，只聞其聲，不見舉止動作的劇情表現，除了要有好的劇本外，語音、聲調及情感的傳遞更顯重要。以上，尤其需要孩子們對人物個性的拿捏及角色上的分配。因此，思想劇情的路線走向，設計口語化的對話細節，揣摩角色的內在感受，儼然是重要的任務，當然，沒有字

幕、沒有動態的肢體畫面，咬字清楚更是基本而重要的條件，即使聖誕老公公要變音，也要以聽得懂為前提。幸好孩子們頗有慧根，在幾次不以為意的NG後，師生相互妥協，各退一步，終能掌握故事氛圍，適度的調整說話技巧和表達方式，順利地以聲音「演」出劇情。

過去，孩子們或多或少有劇本創作、角色扮演的機會，且多半是即興好玩，關起門來不受公評的表演。這一回，初次報名與他校切磋較勁，理應拿出壓箱寶，全力以赴，然而孩子們的時間有限，單憑幾個午休時間討論實在不足，在不得已的情勢下，劇本的編寫，只好靠「伊媚兒」和下課的溝通。大夥兒聚在一起的空間就是對話練習和錄音的時間。

整體而言，這次編劇與錄音的初體驗，雖然，在劇本的轉折和情節的張力上還有成長的空間，在對白、情感的體會與表達上還有變化的可能，但孩子們最終的表現，已然有模有樣，實屬難能可貴了！

劇本文稿

意外的聖誕禮物

我的自編劇本 — 台北市文山區興華國民小學

指導老師：鄒時雯

作者：六年八班黃蕙家、陳柔妘、郁盛文；六年五班蒲翎。

角色介紹：花栗鼠（黃蕙家）、小紅帽（陳柔妘）、聖誕老公公（郁盛文）、小妖精（蒲翎）。

第一幕

（故事就從童話村的早晨說起）

花栗鼠：哇！今天可真是個美好的日子，藍藍的天，白白的雲，平靜到再也不能平靜了……對了，我得趕緊瞧瞧聖誕老公公今年送給我的禮物。

小紅帽（失望狀）：別看啦，昨晚，尼古拉斯根本沒來！

鼠：咦？？啊！！小紅帽，你說什麼？昨晚，聖誕老公公沒來送禮物？天哪！平安夜耶，他不是該駕著有飛天魔鹿的雪橇，趁著夜深人靜、萬籟俱寂、月黑風高、四下無人時……，神不知鬼不覺地跳下煙囪，說聲「HO! HO! HO! Merry

X'mas!」，再送上完美的禮物嗎？

紅（擔心疑惑的口吻）：我也是這麼想啊！這麼多年來，除了西元1818年，頑皮的馴鹿喔拉夫背著尼古拉斯，乘著飛天魔毯替他出任務外，再也沒出過什麼意外！這回，該不會是尼古拉斯生病了？還是最近北極圈的氣候異常，他沒辦法來了？

鼠：噫，與其瞎猜，我們不如到百寶袋森林，找到「任意門」，直接到芬蘭看看聖誕老公公吧！

紅：好主意！我們現在就出發。大老鼠，走！

鼠：喂喂喂！小紅帽，你又忘了，我可是品種純正的花栗鼠耶！而且，妳今天還沒餵我吃早餐咧！！

紅：囉嗦什麼……走了啦！

鼠：ㄟ，小紅帽，我的早餐咧！！喂……

第二幕

（走走走走走，我們小手拉小手，走走走走走，走進森林嘍……）

鼠：咦？小紅帽……你看你看，那不是大野狼的家嗎？怎麼他家的後院滿目瘡痍，看起來怵目驚心啊？

紅：喔～就上回那個暴風雨啊，山上的土石坍塌，大野狼的家就被衝垮了，接下來，就是大家耳熟能詳的事——可憐的三隻小豬成了大野狼的下個目標！

鼠：這妳就有所不知了，對於「前科」累累的大野狼，三隻小豬早就有所防備。聽說，他們不但調教大野狼成為一隻有教養的狼，還和大野狼簽訂合約，幫他蓋了一間綠屋頂、綠磚牆的節能減碳屋。最近，我還聽小松鼠說，前幾天，他看見大野狼在森林裡找蘑菇、找漿果吃，看來，他也開始吃素了。

紅：既然大野狼已經改邪歸正，那我就不要再跟他計較了！不過，我倒要去勸勸我的那些叔叔、阿姨、嬸嬸、伯伯、阿公、阿嬤們，如果大家再濫墾樹木，不努力節能減碳，未來，氣溫持續飆高、全球暖化、海平面升高，連我們的村子都要遭殃「泡湯」了，到時候，想哭都來不及囉！

鼠：說得也對，拯救地球，絕不是口號！

紅：ㄟ，你看，「任意門」不是在那兒嗎！大老鼠，我們趕緊穿過門去！

鼠：小紅帽，再次聲明，我可是品種純正的花栗鼠耶！ㄟ！不要走那麼快啦，等等我啦！！

第三幕

（一會兒工夫，小紅帽和花栗鼠已經出現在聖誕老公公尼古拉斯家的門前了……）

紅：聖誕老公公，聖誕老公公，快開門哪……

鼠：小紅帽，現在天還早得很！人家聖誕老公公也是要休息的啊！你這樣大吼大叫，很沒禮貌耶！！

紅：ㄟ，你還真煩人哪！！你看你看，那個小不點不就是替聖誕老公公打工的小妖精嗎？

小妖精：哈囉！這不是小紅帽和花栗鼠嗎？聖誕節一大早，你跑來這兒做什麼呀？

紅：你還知道今天是聖誕節呀！怎麼沒看見聖誕老公公送來的禮物？你說，昨晚平安夜，聖誕老公公跑去哪了？

精：原來是為這件事啊！難道你不知道最近全球暖化得厲害，連我們的北極圈也受到波及，因為溶冰快速，北極熊不是溺斃就是找不到食物，連住在阿拉斯加、加拿大的大灰熊也過來搶地盤、搶食物，聖誕老公公只好趕過去給北極熊送吃的了。

紅：哦……難怪他今年沒來送禮物？看來，地球面臨空前浩劫，誰都逃不過全球暖化的命運。

精（喜悅狀）：你們快看，聖誕老公公和飛天麋鹿回來了。

聖誕老公公（疲憊樣）：小紅帽，你來啦，今年可真是抱歉，沒能為乖小孩送禮物去……這也是不得已的事。一會兒我還得趕去南極圈啊！

鼠：難道，南極的天空破個大洞，你也要管？

公：沒錯，花栗鼠的反應真快！喔，時候不早了，我得趕緊上路了！小妖精，快幫我準備醫藥箱。

精：是，收到！

紅：聖誕老公公，我們也跟您去，路上您再仔細地說給我們聽。大老鼠，你可要跟緊喔！

鼠：聖誕老公公，您給人家評評理啦，我可是品種純正的花栗鼠啊！每次小紅帽她……

（人走遠，聲音漸小）

第四幕

（就在前往南極圈的路上，小紅帽和聖誕老公公一行人聊著）

公：小紅帽啊，因為氣候持續變暖，南極圈的冰層溶解加速，阿德利企鵝找不到食物，面臨生命的威脅。再加上臭氧層破洞變大，太陽家族的紫外線直接侵襲地表，傷害就更大了。

紅：所以，聖誕老公公這次去南極，是為了搶救阿德利企鵝家族。

鼠：再順便教訓太陽家族，沒事來攪什麼局！

公：花栗鼠啊，地球上還是需要有陽光，萬物才有生機，才能生存哪！

精：沒錯，人家太陽家族已經很幫忙了，早在幾億年前，太陽兄弟就排班出任務了。人類自己惹的禍，又能怪誰？

鼠：說得也對。不過，聖誕老公公身為國際環保組織的成員，要用實際的行動來保護環境，這樣會不會太辛苦點？

紅：你沒聽奶奶說過一個故事嗎？世界上有四種人，地球出了大事，要求「每個人」見義勇為。「每個人」心想，這事「有些人」會去做，「任何人」都能做，最後，竟然是「沒有人」做。

鼠：小紅帽，你說什麼「人」不「人」的，我怎麼都聽不懂啊！

公：哈哈，小紅帽的意思是說，地球只有一個，節能減碳，愛護地球，是每個人的責任，舉手之勞就能做環保，況且現在不做，將來一定後悔！

鼠：我看哪，根本不必等到將來，今年沒有聖誕禮物，就是個大損失？

紅：誰說的，我們去搶救地球，不就是超級聖誕大禮物嗎！大老鼠，你就別計較了！

鼠：聖誕老公公，你看小紅帽啦，人家可是品種純正的花栗鼠，你……

「HO! HO! HO…」你聽，聖誕老公公一行人的聲音，不知不覺地，已迴盪在南極的天空……