

找到故事和 觀眾的那道橋

——訪劇作家詹傑

| 作家與談

Zhan Jie Interview: A Story, A Screenplay and A Life

| Talk to Writer

「能夠在沈重題材跟觀眾之間搭上一道橋，讓人忍不住往下看，那就是編劇的本事。」

文：田育志（特約撰述）

攝影：林政億

圖：國家兩廳院、詹傑

特別感謝：國家兩廳院

學院時期就開始從事劇本創作的詹傑，作品橫跨劇場與影視；2011年，以畢業劇本《逆旅》拿下臺灣文學獎劇本創作金典獎，2013年首次參與的影視劇本《刺蝟男孩》就獲得第49屆金鐘獎最佳編劇的肯定。撰寫劇本10餘年，至今詹傑仍在持續地思考「想成爲一位怎樣的編劇？」

從自傳書籍凝聚出對生命的叩問：「你要往何處去？」

「以前都是老師要我們寫什麼就寫什麼，但沒人規定畢業劇本要怎麼寫，反而是我第一次覺得需要誠實面對自己的劇本。」說起當年畢業劇本的創作，詹傑突然發現自己不得不處理「對什麼東西有興趣？想要趁這個機會挖掘些什麼？」這幾個念頭，這讓他想起先前參加過導演王小棣擔任駐校藝術家期間的讀書會，曾大量閱讀1884年清法戰爭的資料，那是他第一次發現歷史題材可以這麼有趣；於是，當回頭面對自己的畢業劇本，詹傑決定要創作與臺灣有關的主題。

在思索與尋找題材的過程中，詹傑看到了公共電視拍攝的紀錄短片《臺灣百年人物誌【第貳季】謝雪紅、楊逵、吳三連》，當中謝雪紅這號人物緊緊地抓住他的目光。紀錄片中的人物幾乎都對謝雪紅頗有微詞，對這位女子的解讀也各有不同，「看到一個這麼有爭議性的人物，我覺得太有趣了！」當時詹傑想著，畢業劇本或許是人生最後一個劇本，他也不在意是否會被搬演，就決定以謝雪紅這位背景傳奇又神秘的人物作爲主角，開啟了他《逆旅》的創作。

但這段創作的初始並不順利，搜集的資料有限，謝雪紅三個字對詹傑來說，依舊只是形而上的名詞，而非具有真實血肉的人物，直到尋得謝雪紅口述的《我的半生記》，以及其靈魂伴侶楊克煌整理遺稿而成的《我的回憶》兩本出版書籍，才夯實了詹傑劇本書寫中的人物基底。詹傑知道，不論是哪一本書，都是作者書寫自己的角度，只想呈現特定面向給外人知曉，內容未必誠實；所以從書中抽絲剝繭再織成角色血肉的過程中，詹傑發現自己被謝雪紅的另一個特質給吸引，「她一再地探問：『我是誰？』、『我要去哪裡？』這很符合我當時的心境，因爲我也在思考類似的問題。」

最後，《逆旅》不單單只描述了謝雪紅的生平以及所處的1930革命年代，詹傑另外創造了1960白色恐怖年代下的《謝雪紅傳》合著者曹海安，以及更接近現代時空背景下，想尋找媽媽的女兒Vivi；跨越三個世代、展現三種自我追尋的女人樣貌，三個女人間的生命回溯旅程都在問著：「你想往何處去？」這同時也是作爲編劇的詹傑對自己的叩問。

文字情節化、影像化，才能被演出、被拍攝

這次的劇本創作，讓詹傑拿下臺灣文學獎劇本創作金典獎，但無論是劇場劇本或影視劇本，都要被演繹出來、被觀眾看見了，才有意義。獲得臺灣文學獎的隔年，評審周慧玲介紹創作社劇團承接《逆旅》的製作，並找來導演徐堰鈴，與謝瓊煖、呂曼茵、張詩盈、雷煦光、李明哲一班實力堅強的演員共同完成此劇；排練的過程中，對詹傑又是另一次的挑戰。

「那次的工作經驗是震撼的，我突然意識到這一切不再只是紙張作業，在與導演、演員的排練過程中，才了解到他們是怎麼理解我的劇本；所以原有的戲中戲片段幾乎重新寫過，也根據演員調整台詞。」詹傑這才發現，僅用文字書寫的劇本，侷限性是大的，轉化到舞臺上，透過導演、演員、服裝甚至是舞臺設計，都能替劇本打開更大的眼界與風貌。

影視劇本的創作也是同樣一回事，詹傑提到合作許久的植劇場團隊，由於導演王小棣想培養演員，編劇很早就知曉有誰出演，「所以我可以更貼近演員來寫劇本，像劉冠廷會翻跟斗，在《花甲男孩轉大人》裡面的角色就寫入了翻跟斗的戲份。」詹傑十分推崇這樣的安排，編劇事先有足夠時間熟悉演員，創作出的劇本不僅能讓演員在能力所及範圍內盡情發揮，實際拍攝的可執行程度也更高。

詹傑進一步指出，在影視作品當中，導演需要拍攝的是「畫面」，若是碰到改編自散文或小說的劇本，由於在書籍中常有許多描寫角色內心的旁白，編劇就不得不不斷地把這些文字「情節化」、「影像化」。例如先前參與《花甲男孩轉大人》的劇本改編，原著中其實是一篇篇的單元故事，幾番討論後，詹傑與其他編劇將原有的書寫方式打散，重新寫出一家人的故事，才有了後來觀眾所看到的電視劇版本。

擔任兩廳院駐館藝術家的詹傑，透過「基隆散策導讀」，帶領大家走進田調現場，感受他如何將這些記憶和繁華，放進劇本裡。（國家兩廳院提供，攝影：周嘉慧）

劇作家詹傑

「改編沒有比原創劇本容易，而且都得充分考量要呈現的媒材是什麼。」詹傑藉此點出劇本創作的務實面，能被演出、被拍攝，是重要關鍵；所以勢必得充分考量故事要在哪種媒材上呈現？從舞臺劇、電視劇、影集到電影，不同的展演形式都會影響劇本撰寫的方式。

編劇要搭起故事與觀眾之間的連結

在詹傑眼中，不論是原創或改編，撰寫劇本前的資料搜集過程是相當重要的。「編劇是一個可以到處走的行業，而且比起書寫，田調的過程反而更讓我感到開心。」訪談過愛滋感染者、更生人、私娼寮、卡拉 OK 等不同主題，詹傑清楚知道自己的目的不是要拍攝紀錄片或是撰寫專題報導，所以他總是抱持著「聊天」的態度跟受訪者互動，問對方早餐吃了什麼？會買樂透嗎？等等生活細節「因為我要獲得的不是個人的故事，而是對方所代表的環境是長什麼樣子？」

透過田調，其實也是編劇反覆確認故事對自己有沒有吸引力，或者是說，編劇得在這個過程中不斷自問「到底想跟觀眾分享什麼？」才能讓田調更有意義。就像是這幾年來，詹傑有數個劇場作品，都是以故鄉基隆作為撰寫背景，他寫沒落的卡拉 OK，寫基隆鐵路街的私娼寮，除了是自己感興趣的題材外，他更想藉由這些角色所演繹出的情節，告訴觀眾「基隆曾有過這段外人鮮少知道的時光。」

而在田調與創作過程中的自我檢視與對話，所凝聚出的關鍵，就在於「編劇如何找到故事與觀眾之間的那道橋？」詹傑接著也反問：「也許一本小說有 20 種改編的方式，為什麼是選擇這種改編角度跟觀眾討論？故事核心是什麼？」這關乎編劇想為這個故事與觀眾之間搭起什麼樣的連結；他舉了 2020 年上映的電影《她們 (Little Women)》為例，這已經不是首部改編露意莎·奧爾柯特小說《小婦人》的影視作品，「原著是 1868 年出版，但《她們》改編得非常現代，並沒有照著書中的劇情鋪陳，反而加入了女性自覺的角度，所以我一點都不覺得故事很舊。」正因為編劇在創作劇本時，找到了與現在觀眾的連結點，詹傑認為這個版本的改編十分成立與成功。

另外，詹傑也以 HBO 影集《核爆家園 Chernobyl》做進一步說明。這部以車諾比核災為核心的作品，劇中人物甚至對白設計都奠基於史實；劇中消防員維斯里·露德納與妻子露德米拉·露德納的故事，來自於白俄羅斯作家斯維拉娜·亞力塞維奇在 1997 年出版的報導文學《車諾比的悲鳴》(Voice From Chernobyl) 中的內容。「在影集裡，編劇將原著中類似對話口白的文字，改寫成一個個立體的角色，透過這些小人物的視角，讓觀眾了解車諾比核災的經過，也是一種有趣的改編方式。」詹傑笑著說，即使是沈重的題材，但能把故事說得動人，搭起一座與觀眾接軌的橋樑，那就是編劇的本事。

最後問他，當時在創作《逆旅》時不斷探問的問題，至今依舊嗎？詹傑不假思索地回答：「我還是會繼續問自己『想成為什麼樣的編劇？』、『想說什麼樣的故事？』，如果不一直思考這些問題，編劇創作又何以為繼呢？」

詹傑

國立臺北藝術大學戲劇碩士，影視暨舞臺劇編劇，現為國家兩廳院駐館藝術家 (2021 - 2022)。表演藝術雜誌 2017 年度戲劇人物，曾獲臺北文學獎劇本首獎、臺灣文學獎劇本創作金典獎，多次入圍金鐘獎最佳編劇，並以《刺蝟男孩》獲得第 49 屆金鐘獎最佳編劇。2018 年獲亞洲文化協會 ACC 贊助，前往紐約進行藝術家駐村交流。

詹傑作品精選

《逆旅：一個關於謝雪紅的單人旅行》
類型 | 舞臺劇劇本書
時報出版

獲臺灣文學獎劇本金典獎肯定之劇作，首演於 2012 年，由創作社搬演。以臺灣爭議女革命家謝雪紅為靈感發想，自一本陳舊且寫滿批注的《謝雪紅傳》出發，拉出橫跨三個年代的女性自我追索之路，宛如電影《時時刻刻》，三代女人的生命彼此註記、彼此補充，也彼此見證。

《白色說書人與微塵望鄉》
類型 | 舞臺劇劇本書
時報出版

兩部劇作雙雙入圍第十六屆台新藝術獎年度「表演藝術獎」。《白色說書人》讓傳統布袋戲跨界走入小劇場黑盒子，透過一尊膠漆丁戲偶，娓娓講述一段塵封在舊時光裡的白色恐怖故事；《微塵望鄉》靈活運用現代偶戲、即時投影、物件劇場，聚焦台灣土地上的新住民與外籍移工故事。兩劇展現創作者詹傑出入傳統與現代的大膽書寫嘗試。

2021

2021

《愛滋味》
類型 | 舞臺劇劇本書
時報出版

2015 年由創作社劇團首演，以偏遠國中一起性侵指控案件揭開序幕，透過輔導老師、叛逆國三女學生、女校長、代課老師四個角色，探索愛滋病汙名如何成為生命不可承受之重。劇作入選 2018 年全球酷兒戲劇節，在超過一百部劇作中，最終入選七部之一，並於英國倫敦 Arcola Theatre 讀劇演出，讀劇後收錄於《GLOBAL QUEER PLAYS》一書。

2021

2020

《麗品卡拉 OK 的最後一夜》
類型 | 音樂劇劇本書
時報出版

一首寫給港都基隆的情歌，化作舞台上的音樂劇。劇作透過港邊的台派卡拉 OK 小姐目光，見證大時代下的基隆港身影，當繁華散盡，如夏日煙雲，港邊冷清得只剩盤旋不去的老鷹，逝去的，還有小姐們一去不返的青春。自 2019 年到 2020 年全臺巡演超過 25 場，由知名主持人彭恰恰反串演出，持續訴說兩港基隆的難忘故事。

2017

2013

植劇場《花甲男孩轉大人》
類型 | 電視影集 植劇場

改編自作家楊富閔小說《花甲男孩》之影集，由導演瞿友寧、李青蓉執導，重新喚起臺灣新鄉土的在地創作，透過歌手盧廣仲所扮演的男主角鄭花甲，看盡大家族的羈絆與情感依託，為植劇場系列收視最高一部，並獲得金鐘獎最佳新進演員、男配角、男主角，以及戲劇節目獎項。

《刺蝟男孩》類型 | 電視影集 稻田電影工作室

2013 年上映的公視長篇電視劇，由王小棣導演稻田電影工作室推出，講述幾個入獄邊緣青少年，透過打鼓擊樂，重新找回人生方向，探討臺灣社會的低層小人物生活。該劇融合陣頭、舞龍舞獅、擊鼓，並實地入監獄拍攝，得到廣大觀眾回響，並獲第 49 屆金鐘獎最佳編劇、最佳戲劇節目獎。