

文學少年 讀劇行動

展 覽
與
活 動
EXHIBITION
AND
EVENT

文 | 謝韻茹 國立臺灣文學館 圖 | 國立臺灣文學館

從「讀」到「演」的跨界，本館以賴和〈鬥鬧熱〉、黃春明〈沒有時刻的月台〉為劇碼，讓師生自由改編演出，文學教育以讀劇表演的模式推陳出新，成功引發高中生對於臺灣文學的興趣，拉近青少年與文學的距離。

「文學少年讀劇行動」於 2018 年 12 月 16 日下午 4 時半演出成功，共吸引 190 名觀眾來到臺文館演講廳。此次臺文館跨越地區限制，集合了臺中市立大里高中、雲林縣私立揚子高級中學喜愛戲劇的同學，在相同的舞台接續搬演。家長特地出席演後座談見證孩子的成長，令學生感動落淚。

上半場揚子高中學生以豐富的道具、妝髮細節呈現小說家黃春明筆下的特殊咖啡廳時空。鍾月娥校長驚豔學生對於銀髮族內心世界的觀察與體會，有超齡的表現。揚子高中國文科林雅萍老師肯定文學戲劇讓學生有機會去揣摩、理解不同的社會階層及人生境界，提升自我。陳修姍老師對於學生從一開始的演出障礙、到勇於突破，感動不已。

揚子高中校長鍾月娥感謝文學館給予學生舞台演出機會。

大里高中校長廖敏樂到場支持學生的精采表現。

下半場大里高中學生挑戰「臺灣新文學之父」賴和經典作品〈鬥鬧熱〉，全程以臺語演出，大里高中劉宜芳老師指出學生求好心切，利用午休苦練兩個月的臺語，才有今日流暢演出。大里高中於文本改編上別出心裁，放大小說裡原本微不足道的「醉客」一角，帶領觀眾以「醉客」看似迷離、實則清醒的眼光，從不同的角度重讀賴和作品，饒富新意。

臺文館蕭淑貞副館長出席演後座談致詞，本活動辦理迄今三年，從「讀」到「演」的跨界，成功引發高中生對於臺灣文學的興趣，拉近青少年與文學的距離。兩校校長非常感謝臺文館給予舞台驗收成果，讓學生有機會成長。學生分享讀劇表演，促使自己進一步思考小說裡的人物應該具備何種性格、舉止、說話的方式等等，收穫良多。在場觀眾也回饋感謝兩校同學的改編演出，見識到文本不只有一種讀法，充滿更多的想像與啟發。

文 | 揚子高中 林雅萍老師

當初獲知這項消息時，心裡是雀躍的，因為孩子們可以走出校門，擁有一個外縣市的舞台，這是相當不易的一個機會。

於是我們經過海選、開會、討論、排演，一連串的過程，其實最辛苦的是這一群學生。我看見他們，在一開始的時候，邊看台詞邊走位，然後一起想著這邊應該使用怎樣的肢體語言，這裡該怎麼捧，那裏該怎麼說，劇本也因為實際的排演，一修再修，修修修——但我欣慰的是，他們具備解決問題的能力，並且感情日漸團結與合作，互相提供資源，不遺餘力。

距離表演約剩一週，大家犧牲課堂時間，集中在會議室演練，中場休息時，我看見這一群孩子就這樣躺在椅子上睡著了，臉上掛著疲憊，卻又打起精神繼續練習，然後還要忍受老師們的惡毒批評與建議，順著老師的靈機一動，馬上修改馬上演練，馬上生出道具，

馬上配合……摔了再摔，摔得不夠漂亮，摔得太假了，來，再重新一次！幾位孩子膝蓋黑青了，流血了，繼續再摔……過程中，點點滴滴，真的是如人飲水，冷暖自知，但最令人感動的是，他們的刻苦耐勞與堅毅，真正的榮耀，是屬於他們的。

我常認為，閱讀文本後所產出的形式，未必是刻板的閱讀心得，更應該以閱讀後的吸收、咀嚼，以另一種藝術形式產出，才更具意義。這一回，我們的孩子做到了！

閱讀的真正存在意義，不單只是涵養性情，因為我們都居住在一個各自賦予其意義的主觀世界，所以我們需要藉由閱讀書中的觀點、切入角度所提供的思考向度，讓我們重新定位、歸零自己，進而突破自我框架，開創無限延伸。

這次戲劇的文本，是黃春明先生的〈沒有時刻的月台〉，內容敘述一群老人的「等待」，這是一份很抽象的情緒，要這一群十六、七歲的孩子揣測演出，的確困難度十足，我佩服的是，我們的編劇林湘芸，可以用她對創作的熱情，寫出笑中帶淚的劇本，飾演老闆的許郡恩，為了這個角色，一想再想，甚至一度挫折的掉下眼淚，到底該怎麼辦？

儘管不易，但這樣的歷練與心路歷程，卻可以讓現在孩子們最欠缺的「易位思考」、「同理之心」，在這一次戲劇行動中獲得萌芽，他們開始懂得用另一種角度去思考同儕、長輩甚至是晚輩的心理狀況，進而能夠以推己及人之心，溫柔敦厚地對待萬事萬物。過程，真的艱難，真的包含許多辛酸血淚，但是這一切是多麼值得啊！他們將帶著這良善的價值觀與寬厚的處世態度，勇敢地面對未來人生將遭遇到的失意與挫折。

每一個人都是特別的存在。每一個人擁有的可能性，遠遠超乎自己所能想像的巨大。至於「感動」，除了我們觀賞者對這群孩子的感動之外，這群孩子本身也被自己感動著，也果然因為融入劇本而感動著，人因「感動」而改變，這次活動裡，我想他們學會了：想做，就堅持到最後都不能放棄、他們懂得善待「等待」的煎熬、開拓了視野、涵養了包容萬丈的胸襟，也曉得了每一個人都是一道光。

文 | 揚子高中 尤鳳蓁同學

我差點和這個團隊擦身而過。

當初我並沒有想參加校內海選的念頭，後來在國文老師的一句「不行，尤鳳蓁妳一定要去！」而參加了海選，當時，我對於老師對我的信心感到開心，同時也因為未知的海選而感到擔憂。海選的那段時間，對我來說就像一場夢，因為這好不現實，不太像我會做的事，然而，當我從夢中醒來，我已是劇組的一員。

回想我們第一次正式練習，是在 11 月底的時候，其實剛開始，我對於練習這件事感到很排斥，因為我是一個很怕生的人，不太知道該如何跟別人相處，每次不熟的人跟我說話，我都只能傻笑帶過，而這個劇組裡的人，大部分的我都不認識或是不熟悉，當然，他們很快就打成一片了，相對於他們一群人，我顯得格格不入，也讓我無法在劇組中找到歸屬感。剛好我所飾演的角色也是一個與世隔絕的姥姥，我想，我和這個角色在心境上的某個層面，

應該是契合的，於是我開始揣摩這個角色的感受。

在劇本中，對於姥姥這個角色並沒有太多著墨，只描述了她誇張的動作和複雜的心情，因此，在飾演上有一定的難度，後來，我決定把她和現實中的我做對照，從「孤獨」下手，我仔細體會姥姥的哀痛和悲憤，漸漸的，我發現她和我的「孤獨」有很大的不同，我驚覺我的孤獨相對於她，只不過是件微不足道的小事，或許在她眼中，我的孤獨根本不算是孤獨吧！畢竟她的孤獨，是不離開這個世界，就無法消除的；而我的孤獨，卻隨著時間的推移，得到了解脫。

距離上場表演只剩四天時，老師來驗收我們的練習成果，本以為應會是一場完美的戲，我們的表現卻讓老師失望透頂，她說了好多次「完全不行！」不過，她對我的表現還算滿意，因此她希望我能幫助劇組變得更好，後來，我開始對幾個角色提出看法和意見，而大家也都很大方的接受我的想法，不知不覺中，我發現自己已經慢慢的融入了這個團隊，甚至在密集訓練的那兩天，我交到了一些新朋友。終於，我敲破了心中那道高牆，開始享受在劇組團隊合作的凝聚力中。當團員因為壓力逼迫而放聲大哭時，我的心也跟著揪在一起，當團員開心的吶喊每一次進步，我的胸口彷彿有什麼要蹦出來似的，後來的我，完完全全地融入這個團隊，不再感到孤獨。

表演的那天很快就到了，在上台前，我為這次的演出感到擔心，因為有些角色似乎還沒準備好，然而在演完的那刻，我感動的掉下眼淚。我知道這是我們演得最好的一次，每個角色都演出了最真摯的情感，我想，也包括了即將「散戲」的不捨吧！如

揚子高中學生化老妝演出高齡社會的困境。

此完美的結局，即使過程再累，化妝、戴假髮再怎麼不舒服也值得了。

突然，我覺得好難過，我不想離開這個劇組，好想繼續演下去，好想永遠跟大家在一起。如果未來還有這樣的機會，和大家一起演戲，我一定會大聲的跟老師說「我非去不可！」謝謝我的每個團員，讓我有這次美好的經驗，也謝謝老師的指導。

感謝上天安排了我們的相遇。

文 | 揚子高中 陳怡親同學

我一直堅持到看到我們演出的影片之後才開始寫這篇心得。看著舞台燈光打亮，聽到旁白輕柔的聲音響起，那一瞬間，有太多的心緒從心底捲起卻哽咽在喉嚨裡，那種複雜的感情不是冰冷的形容詞可以構建出來的。戲劇行雲流水地進行著，它有一種能把人拉入劇情裡的魔力，劇中人物的苦悶，空虛，瘋癲，孤獨，期盼衝破舞台的限制，向觀眾傾瀉。

無法想像，這樣流暢完美的戲劇，默契極佳的演出團隊在表演的三天前遊走在迷茫之中，不知所措。沒有人可以從我們精彩的表演中窺探和想象出三天前的我們只不過是一盤散沙，演出時間只到規定的一半，校內排演還被老師罵了個遍體鱗傷。那時候的我們無精打采地橫躺在會議室的椅子上，無力感和想要落荒而逃的衝動宛如煙霧瀰漫在我們之間。

把時間回溯到我剛拿到劇本的時候，至今我能仍回憶起當時腦袋一片空白，經過海選的演員們面面相覷，渾然不知這戲是唱的哪一齣的場景。就連導演都只得聳聳肩，表示她也完全沒有頭緒。一群人宛如在大霧中摸索前進的方向，無頭蒼蠅般走一步是一步地著手進行練習。就在真正開始表演之前，我都還不是很了解黃春明這篇文章真正想表達的意涵所在。大家一直都在嘗試一切能想到的所有方法去了解它的背景，作者的心境，文章所提到的那個社會角落裡不起眼、卻又不可或缺的共生關係。但依然無解。

第一次演給指導老師看的時候，我從她緊縮的眉頭裡看見了我們的不及格。她毫不留情地一次次打斷，對著演員一針見血地指出其缺陷。時間逼近之刻連道具都出了差錯。道具組在柏焜帶領下一個晚上的趕工，這才終於做出了符合舞台比例的道具。

因為一直都在修改劇本，被指導演出不到位，諸多演員都沒進到狀態裡面，那時候的大家都背負了巨大的壓力。表演的前兩天，飾演老闆的郡恩被壓力拖垮，在休息的空檔泣不成聲。他說：「我真的不知道怎麼才能演好老闆的滄桑……我，我是主角……我不能連累大家……我真的不知道怎麼做才好……」會議室內一片安靜，其他人的心情又何嘗不是如此。雖然大家都默不作聲，但心裡卻清楚地知道，無論是為了自己付出過的時間和努力，還是不給其他同伴失望和增添負擔，都要將這齣戲完整地呈現給觀眾。

秉持著這樣的信念，大家在所剩不多的兩天內不斷地要求去突破自己的極限，即便有矛盾與衝突的存在，但大家都積極地去尋找解決的方式。

最令人感動的地方在於大家不惜一切想要達到最好所付出的心力。我們的旁白當天早

揚子高中學生分享演出心得感動落淚。

上的行程有衝撞，但她還是一直想辦法趕到現場參與活動。

很感謝臺灣文學館的這個活動，讓懵懂無知的我們對小說的理解方式有了新的定義，看到了文學的多樣化。原來這就是文學劇的魅力所在。一篇文章在通過二次改編之下，賦予了不僅僅只有作者一個人的心緒，還包括編劇的個人情感，演員對角色所做出的演繹，觀眾所被感染的氛圍，交織重疊創造出了一個全新的作品。演員通過揣摩每個人物的心裡，背景，觸碰這個只存在於方塊字裡的靈魂。兩個不同時代的靈魂彼此交融，從而讓文字立體起來，人物躍然於舞台上。也因為經歷了這個活動，我們才有在準備時的一波三折。都說戲如人生，其實是人生如戲。從衝突到和解，問題到解決，在自我壓力的推擠之下我們都成長了許多。

燈光漸暗，戲劇裡的等待依舊永無止境地延續下去，但我們卻正要追尋希望而揚帆起航。

文 | 大里高中 高宇辰同學

演出結束後，搭車回到臺中時，已經是七點多了，我拖著疲憊的身軀緩緩步行回家，邊走邊想著幾小時前那一幕幕的精采，彷彿自己仍在那當下的表演中，竟然像不良少年般大步且狂妄地向前走去。很快的，路人投來的異樣眼光使我驀然驚醒，回復了正常的走路姿態，然而內心卻仍難以平復，想著幾個月下來的緊繃訓練，頓時有了如釋重負的輕鬆；想著往後回歸的平凡生活，卻也感到了些許的空虛。演出前的這段時光，儘管短暫且快速的流逝，卻足以給我們這群學生滿滿的收穫。

「讀劇演出」這樣一個從未有過的經歷，大約是在六個月前我們正式決定參與的。當

時正值暑假，老師給我們的任務就是多看一些臺灣本土作家的作品，我因此到家附近的圖書館，借了一本本的鄉土文學作品回家看，這對我而言也是個難得的機會，平時的課業壓力讓我少有機會能閱讀小說，尤其是鄉土作家對我而言更是陌生。閱讀後，才了解作家們對於這片土地和人們的關懷都是最深刻而真誠的，使我得以更深入的貼近臺灣每個角落小人物的生活百態，也漸漸地感受到自己與這片土地最緊密的關聯，並且更加珍惜自己能幸運地好好成長在最溫暖的家鄉。開學後的文本選擇，在綜合了大家的提案後，投票通過了賴和的作品〈鬥鬧熱〉，並且著手寫起劇本，儘管最後許多部份仍是靠老師的幫忙才得以完成，但大家或多或少的參與，亦是個難得的經驗，它不同於平時寫的作文，我們必須讓每個角色都有固定的對話，並且穿插不少戲劇效果，使整齣戲清楚表達主旨，同時能夠引人入勝。由於時代背景的需要，在字句中加入的口語說法和臺語俗諺，對於我而言都是不一樣的體驗，我認為，參加編劇的確能讓我更加貼近日治時期的庶民文化，另一方面，對於日後融入角色也有莫大的幫助。

接下來，排戲才是我們真正的挑戰，由於我飾演的不良少年臺詞並不算多，所以我一開始並沒有付出太多心力練習，心裡總認為時間還久得很。然而，周圍大家的努力使我改變了自己對於這件事的態度，我不願意因為自己而拖累其他全心投入的人，也因此開始練習這個角色。真正投入心力後，我才發現這個角色並非我想像的這麼簡單，光是臺語就夠我雕琢許久，每天回家想到就念個一兩句，而一次次的排演讓我不會因緊張而吃螺絲，在大場面下也能將台詞念得清晰。

當然，在揣摩角色上也十分重要，在戲劇老師的幫助下，我逐漸能以肢體表達展現不良少年的囂張氣焰，口氣上也能符合角色所需的氣勢，這些漫長的練習我覺得很值得，儘

大里高中學生傳神詮釋「醉客」，笑看世間荒謬。

管我戲份不重，但仍舊很慶幸能做好自己的本分。除了讓這次表演得以圓滿成功外，藉由這個機會，我得以重新認識母語，更感覺到自身的顯著進步，而劇本字裡行間最口語的臺灣話，也使我得以理解小說最深層的含意，明白了賴和先生對於殖民者的反抗心理與人民在當時的反應，我想，對於一篇小說、一個時代要能有如此深刻的體悟，恐怕是只有親身融入過才能有的吧！

態度才能決定展現出的結果，從一開始漫不經心、到後來的全心投入，正如人生一樣，必須凡事全力以赴去追求最終的目標，這次的讀劇行動所帶給我們的班級向心力和人生態度，相比起演出前的短暫辛苦而言，絕對是值得且更為長遠的，我也非常感謝臺灣文學館辦的這個活動，希望能一年一年繼續辦下去，影響更多的高中生。

文 | 大里高中 劉永琦同學

在〈鬥鬧熱〉戲劇演出中，我飾演的角色是「婦人乙」。我對這個角色的認知，源自於劇團老師要求我們為人物注入生命及個性，以及多次閱讀文本，這是我的第一個挑戰。於是透過想像與思索，「婦人乙」就這樣誕生了！她是個富正義感、說話直接有力，且善打交道的人，而歐巴桑八卦、熱心的特徵更在她身上顯露無遺。除此之外，角色的家世背景與經歷也必須由我們賦予，以奠定其基礎。而困難就在於跨越時代與年齡，設想自己是處於那個殖民政府，笑看人民因鬥鬧熱習俗，相互鬥爭進而耗費財力之時代下，一位平凡卻倒映出時代影子的婦女形象。

很快地，我們迎來第二個挑戰——戲劇練習。這個過程充滿大家的歡笑與淚水，努力與艱辛，無論是克服念臺語時的「不輪轉」，亦或揣摩角色心境，一切皆從零開始。學習如何演戲，對我來說既新鮮又有趣，情緒、語調、肢體的不同竟能創造出如此多元的人物，我不禁感到驚奇。而大家為了使戲劇更加順暢，嘗試以多種方式來詮釋；為了使觀眾也能身歷其境，認真地討論每個細節，因此，我認為我們學習的不僅是技巧，更是一種態度——身為演員的態度。練習時也不乏有趣的事，比如互相模仿同學說台詞的神情，或用角色的聲調來聊天打趣，這些都令人印象深刻。在過程中，我看見自己的成長，從起初面對舞台的羞怯不安，一步步培養出自信心，進而能落落大方的展現自我，我想這是我參與戲劇行動的一大收穫。

正式上台演出是緊張的最終挑戰，表演前一天，壓力瞬間湧上，喉嚨的些許不適、和角色情緒是否能自然收放，令我擔憂。練習時的回憶在腦海中放映，同學間的支持與鼓勵給了我無畏的勇氣。舞台上，我們不遺餘力的演出，在聽見觀眾的掌聲時，我知道一切都值得了，即便辛苦也值得了。

其實，細看這整個過程，充滿著笑點與淚點，而我正是身處其中的「婦人乙」。我們在這裡留下了美好且難忘的回憶。

文 | 大里高中 李誌軒同學

我從來沒想過，我會站上一個大舞台，表演給這麼多人看，更沒有想到會是以讀劇方式呈現，對我來說，這應該算是一趟很精彩、但更驚奇的旅程。

讀劇演出，雖然上台演出的時候可以看稿，但其實每個演員上台表演時，幾乎都把稿子背得滾瓜爛熟，都已經可以丟稿演出了，要把台詞完全熟悉，最好的方式，不外乎就是了解台詞的內容，劇本上有很多字詞是我完全不懂意思的，是經過上網查資料，以及詢問指導老師，花了好大的功夫，才把屬於自己的台詞、整齣戲的時代背景完全了解。熟悉劇本後，就是要開始排演了，劇團老師要求我們先設定角色的狀態，例如年紀、說話口氣、人生歷練，並加以揣摩，但我嘗試了許多種方式，但還是沒辦法進入老者的角色，老師建議我可以觀察家中的老人，於是我掌握到一些訣竅，在隔天現學現賣演給老師看，老師直呼我進步很多，我也相當開心。

但到了表演的前一天彩排，真正的挑戰才要開始。當天大家的心情比較焦慮不安，再加上場地與平常練習的不同，還有麥克風的交接，對我們來說要重新適應，所以大家都備感壓力，綁手綁腳的，跟平常練習有很大的落差，再加上不斷排演，有些人的情緒上來了，現場氣氛變得很尷尬，很多人看起來心情低落，真是十分不妙！後來，活動主持人為我們打氣，告訴我們，要自己靜心下來，回到飯店好好休息，並再想想自己角色當初的設定，表演前再揣摩一下，並進入角色當中，最重要的是不要想太多，放輕鬆，不要把明天想成表演，而是當作最後一次的練習就好。主持人的這段話，給我們打了一劑安心針，各自回到飯店後，大概晚上十點多，有同學在群組問要不要到大廳各自練習各自的台詞，當我一到大廳時，幾乎全部同學都聚集在一起練習，結束之後，大家聚在一起互相鼓勵，那時大家彷彿回到平時練習一樣，有熱情有活力的狀態，我想這就是我們這一整天缺乏的吧！

到了隔天，說不緊張是騙人的，但大家的狀態都回來了，整個氣氛充滿愉悅的感覺，最終我們把最好的一面呈現給大家，我們做到了！完成了整場表演，圓滿落幕了。我在這次活動中學到了很多，不論是戲劇的技巧、舞台的走位，以及最重要的是克服自己的心魔，我不擅長表達，平時連上台報告都會怕了，更不用說上台表演給大家看，但這次我做到了，我把我努力的呈現給觀眾，而這也是我收穫最多的。

文 | 大里高中 羅英睿同學

起初在選角色的時候，由於自己身兼多職，所以選了「路人丁」這個角色，這個角色只有出現一小片段，而且台詞極少，其實想起來是有點後悔的，但是這對我來說也是件好事，因為我可以有更多的時間去揣摩角色，還有比別人更多的時間去了解劇本。在排練時最大的

大里高中團隊演出。

障礙就是「語言」，雖然身為臺灣人，本人的臺語真的是有待加強，因為不常使用的關係，講起來怪裡怪氣，事實上每位同學也一樣，所以我在家中都會請教長輩臺語的發音。

在排練的過程，班導有聘請大開劇團老師幫忙排戲，我從未想像過演戲是這麼有學問、且有深度的大事，從熱身、熟嗓子到學習揣摩陌生的角色，每一步都不能馬虎，因為這些都是幫助我們可以迅速融入劇本的重要環節。前幾次的訓練大上是如此，在沒有上劇團老師課的時候，都是由班導親自指導演戲，在每一次練習劇本的時候，都會有些緊張，深怕準備不夠周全在大家面前出醜，何況我的戲分這麼少台詞也少，儘管如此我還是裝得泰然自若的樣子，讓別人感覺我很輕鬆。但其實每次練習我幾乎提前離場，因為要趕著補習，但是回家時還是不忘多練幾次、多檢討幾次，避免重複的錯誤。我覺得在這個過程中我變得更謹慎，因為我不想犯任何錯誤，不論是台詞、舞台動作我都會盡快改正。

藉由這次的戲劇行動，我去查了日治時期的文學以及當時的文化，我覺得在過程中真的非常的累，但實際上整個過程到最後演完戲是充實的，因為每天做完功課和報告就必須開始抽時間練習，每天都把我的時間塞得滿滿的，這也為我帶來些好處，因為我減少了使用手機和電腦的頻率。不僅如此，戲劇行動還給了我機會能多了解過去臺灣人的一些事蹟，收穫真的非常多。

最後，非常感謝臺灣文學館給了我們大里高中這次機會，透過這次的活動凝聚班級共識，不只有為我的高中生活留下一段美好的記憶，也為我的生活增添了樂趣。這些樂趣來自於演戲需要揣摩角色，多揣摩角色使我對我生活周遭的事物都會留心，並在我平時不會注意的事情中吸收經驗及養分，而這些經驗和養分，給了我可以在未來的世界生存奠定了很重要的基礎。因為事事留心，人也開始變得溫暖，使我能更容易跟其他人接觸和學習別人，這是我在此次戲劇行動最大的收穫。

希望日後我有能力時能回饋臺灣文學館，然後幫忙推廣臺灣文學，使更多人去多了解本土文化，而不是對臺灣文化一無所知。☒