

112(上)「認識藝術：戲劇」期末報告

Podcast 節目名稱：戲劇迷的深夜對話

單元主題：帶你找到玫瑰與狐狸——《小王子》音樂劇賞析

(圖片出處：AI 製圖)

英教 24 張鈞堦
物理 25 李羿圻
醫環 25 賴弘昇
生醫學士班 24 廖鈺薇
理雙 25 施涼綸

一、製作緣起

我們挑選《小王子》作為主題有兩個最主要的原因：該作品是一部經典的文學作品，更是除了聖經之外，被翻譯成最多語言的作品（多達五百零五種語言），而我們這組的成員無論是透過書本、電影或音樂劇形式，也都欣賞過這個作品。此外，這部作品最吸引人的地方，就是在不同的年齡觀看，對作品的感受與理解都有所不同。所以我們希望藉由《小王子》音樂劇的介紹及廣播劇之呈現帶領聽眾體驗這部作品帶給我們的感動，並收穫更深層的了解與體悟！

二、企劃說明

我們的目的是藉由《小王子》音樂劇的介紹及廣播劇的重現，讓聽眾從忙碌的生活中抽離，放慢腳步和我們一起認識這部作品，並透過這部音樂劇和自己的內心對話！

我們將節目的對象設定為「曾接觸過該音樂劇或者對《小王子》原著有興趣的人」。除了在節目中討論劇中的情節之外，我們也會對音樂劇的舞台聲光效果做介紹。為了擴大聽眾的共鳴，我們希望可以透過收聽 Podcast，帶領所有已經或未曾欣賞過該作品的聽眾，和我們一起（再次）進入小王子音樂劇的世界中，共同領略這個作品帶給我們的生命悸動。

考量現代人的生活十分忙碌，回到家中休息時早已十分勞累，所以我們決定將節目的調性建立在「睡前可以放鬆聆聽」的基礎上，帶領聽眾度過一段悠閒的小時光。另外，在整個節目的形式呈現上，我們將其劃分為三個主要部分，依序為：作品背景介紹、廣播劇、感觸分享。期許在帶給聽眾放鬆之餘，也能夠對這部精采的作品有更深的了解與體會。

三、內容簡介

我們的節目長度為 14 分鐘，而整個節目之架構分為三個部分，依序為：開場（作品背景介紹）、廣播劇、感觸分享。

開場部分掌握精華 10 秒的法則，在輕鬆地問候後，開門見山地說明今天的主題並快速讓聽眾產生興趣及共鳴！背景介紹中除了提及最經典而廣為流傳的《小王子》原著外，兩位主持人還對《小王子》音樂劇做了介紹，當中特別強調了音樂劇的舞台設計和表演形式，包括：玫瑰和蛇的舞台機關呈現及服裝設計等。

廣播劇的設計中融入了三幕劇情選段，每一幕都呈現《小王子》的不同場景，也凸顯了每一幕想要傳達給聽眾的中心主旨。例如「蛇吞大象」的片段強調了大人缺乏想像力，而「小王子與狐狸」的對話則強調相互馴服與建立關係的重要性。

主持人在節目中進行了劇情討論，包括探討了相互馴服、大人缺乏想像力以及飛行員身份的主題。另外，我們也強調了童心的重要性，呼籲大家慢下腳步，體驗生活，並耐心地建立關係。最後，我們希望透過這次介紹音樂劇版本的機會，帶領聽眾重新欣賞《小王子》的故事，找到屬於自己的玫瑰和狐狸。

整體而言，本節目深入討論了音樂劇《小王子》的表現手法以及劇中的重要場景，同時通過腳本的演繹和劇情討論，讓聽眾對故事有更深層的理解。

四、執行與挑戰

我們這組在執行過程中遇到的挑戰主要有下列幾點：

1. 事前發想：

一開始在發想節目內容時我們想先打出一份完整的逐字稿，但很快發現過於不口語而不符合 Podcast 的特性，但又在錄製過程中發現逐字稿其實對於新手真的有其必要性，因為它能確保我們的內容朝著一個主軸發展，並減少冗言贅字的出現。我們最後採用前半逐字稿、後半梗概稿的方式進行。

2. 錄製過程：

我們發現字正腔圓的發音是非常需要長期練習的，我們也發現透過聲音來傳達情緒其實是一門高深的學問，因為並不是每個人都能快速而輕易地融入角色的情緒中，必須好好將自己帶入角色中才有辦法精確表達出感情！而這也是必須長期練習才能掌握的技能！

3. 事後剪輯：

在錄音設備與環境方面，我們這組因為沒有高階的專業錄音設備，所以最後選擇使用電腦內建的雙聲道麥克風錄製。但是，沒想到預約作為錄音室的圖書館空間有明顯的空調噪音，導致使用移除噪音的功能後，低頻聲音被大幅減弱、影響聲音品質。另外，因為組員不熟悉剪輯軟體，加上原始錄音檔案的品質不佳，導致剪輯花費相當多的時間，成品的音質還是不太好，讓收聽的體驗下降不少。

4. 分工說明：

導演：李羿圻

主持人與撰稿：張鈞堦、施淙綸

廣播劇撰稿：廖鈺薇

廣播劇演員：全體組員

剪輯後製：賴弘昇

五、成果檢討

1. 我們想在期末 podcast 跟大家分享的是耳熟能詳的《小王子》，是因為相信大部分人或多或少都聽過或看過這部經典之作，但可能很少知道它曾改編成音樂劇。

《小王子》這部作品可說貫穿不少人的求學生活，並且隨著年齡增長每次閱讀都能有新的體悟，這讓我們小組在籌備與製作的過程當中有機會更深入的思考，交

換彼此的看法。期末報告整體而言是很愉快的經驗，和小組成員一同將一段完整的內容透過聲音的形式表達出來：從節目調性定奪、主題選材、設計流程、深入分析到演讀廣播劇等等，從無到有，製作屬於我們小組的 podcast。在為廣播劇編寫劇本時，負責的同學嘗試也學習到很多技巧，例如如何讓聽眾只用聲音去感受角色的起伏變化、如何準確地描述角色當下的情緒以及原著想表達的寓意。總之，在製作的過程中我們不斷精煉表達技巧，一步步建構起整段 Podcast 的同時，也加深了對戲劇本身的了解。

2. 這次 Podcast 製作是一次非常特別的經驗，學期中「Podcast 實務工作坊」奠定了我們對 Podcast 技術的認識，包括「要在錄音之前漱口清潔口腔」、「會噴出大量氣體的字詞必須要控制音量和力道」、「剪輯之後合適的輸出音量」、「背景音樂的重拍要避開台詞的位置」、「理想的 Podcast 作品結構」……等。這些都是我們以往沒有接觸過的。當然，小組在開始錄製後遇到很多問題，從內容實作到技術面的錄音，常常會有意料之外的狀況發生，著實讓人感到困擾卻也都樂在其中。例如負責主持和飾演廣播劇的角色時，同時要兼顧發音及流暢程度，對於在日常生活中不太注重發音的我們來說，有點挑戰性。
3. 最困難的部分莫過於主持工作了，起初，我們以為寫好逐字稿會提高讀稿的流暢程度以及剪輯的速度，但後來發現很多想要表達的想法，很難一字一字撰寫下來，也會出現調性控制的問題。左右權衡之後，我們最終是採取部分逐字稿、部分根據梗概臨場即興發揮的方式，縱使最終的細節仍不盡理想，卻是難得的一次學習經驗。根據這次的經驗，我們認為逐字稿真的比較適合新手，但要兼顧口語和主持的氛圍真的不容易！另外，梗概稿雖然讓我們能很自然地像聊天一樣的主持，但也會有更多沒有事先預期到的想法被錄進節目中，而這就會讓冗言墜字的比例增加，剪輯的夥伴就會比較辛苦！
4. 錄音的時候，因為個人聲音的特色，我們臨時更換演出的角色，這讓我們更加認識自己聲音，也必須要試著在短時間摸索出角色的心態。當其中一位組員對於某部分台詞的語氣不知道該如何表現時，多虧其他幾位組員示範，讓負責的組員在模仿的過程中更加了解如何呈現那些並不熟悉的情緒。
5. 後製階段，我們採用 Audacity 這個音訊編輯軟體，但僅限於它最基礎的功能。到了剪輯的時候我們才發現到錄音的品質並不理想，而且在運用移除噪音的功能之後，有些比較低頻率的聲音會被一同消除，只好想辦法尋求可以容許的噪音音量，但最終不能算是成功。
6. 最遺憾的部分是在課堂播出的時候，我們沒有提前嘗試透過其他設備外放剪輯的成果，沒想到從教室的大音箱呈現出來的效果和我們透過電腦耳機聆聽的效果天差地別，讓本組的作品沒能令人滿意地呈現給他人。

附錄：Podcast 腳本

1. 開場（精華 10 秒）：配樂+問候+重點

<開場音樂>

B:各位聽眾晚安，歡迎收聽「帶你找到玫瑰與狐狸——《小王子》音樂劇賞析」

S:我是 Eric.

B:我是 Bella.

2. 中間：背景介紹+舞台分析

S:今天我們要討論的是安東尼·聖·修伯里所寫的小王子這部經典的文學作品，它是除了聖經之外被翻譯成最多國語言的文學著作。

B:而且，這部作品最神奇的地方是在不同的年齡觀看，對作品的感受與理解都會不同。今天我們挑選了 2002 年由作曲家理卡多·歌夏特所創作的《小王子》法語版音樂劇，這齣音樂劇的聲光效果及舞台戲劇張力都非常的厲害。

S: 他們也使用傳統戲劇中常見的歌隊，來強化小王子和大人間的衝突（連結古代戲劇），小王子只能透過稚嫩的嗓音表達自己的想像，大人們彼此交錯、大聲的嘲弄，透過彼此聲量的對比，營造出雙方意見的碰撞。

S: 除此之外，音樂劇的舞台設計也非常的別出心裁，當小王子造訪各個星球的時候，各個場景都有細心的佈置出來，像是老人的燈塔，與地理學家的書桌，而對應的角色也是坐在星球上的。

B: 嗯~~我覺得玫瑰片段的舞台呈現效果也超級厲害，透過機械的舞台操作讓玫瑰可以上下移動來增添玫瑰的生命力及動態美感。我覺得還有另外一個超厲害的片段，在這齣音樂劇裡有一幕是蛇在沙漠裡和小王子說話，我本來以為蛇會

用機器來控制，沒想到竟然是真人穿著一件由蛇玩偶包覆手臂的特殊服裝來演出的，這真的很考驗演員的肢體表達能力，畢竟要模仿蛇的身體扭動不是一件容易的事！

S: 可惜我們在線上無法重現劇場那種兼具視覺及聽覺效果的表演，不過不要失望，我們今天將透過廣播劇的方式帶領你們一起再次進入小王子的世界中，讓我們一起抽離忙碌的生活，慢下步調來找回這個作品帶給我們的生命悸動吧~~

△廣播劇劇本: 共四幕（最後未選錄第二幕）

出場人物:

1. 飛行員（第1、2幕）：1人 施淙綸
2. 小王子（第2、3、4幕）：1人 賴弘昇
3. 大人們 AB（第1幕）：2-3人 張鈞堦、廖鈺薇、李羿圻
4. 玫瑰（第3幕）：1人 廖鈺薇
5. 狐狸（第4幕）：1人 李羿圻

（注重語氣以及每一句的情緒）

第一幕《蛇吞大象》

飛（略期盼）：你們知道這是什麼嗎？

大人們 A、B（嘻笑）：那是一頂帽子呀！

（大人哈哈的笑聲不斷）

飛：那麼這個呢？

大人們 A、B（疑惑）：這是甚麼呢？

飛（理所當然）：這是一條蟒蛇呀!!!

（大人們 A、B 咯咯笑爛）

大人們 A（輕蔑）：你學過算數嗎？

大人們 B（輕蔑）：你知道中國在哪裡，日本在哪裡嗎？

大人們 A（輕蔑）：你還是去做一些別的事吧!!

大人們 A、B（肯定且大聲地說）：那就是一頂帽子!!!!!!

（音樂下....飛行員的內心獨白）

飛（無奈語氣）：我的畫難道不會使你們害怕嗎？我不明白為什麼沒人能看見蟒蛇肚子裡的大象~於是收起了所有的畫筆以及所有的畫，我將它們收進紙箱，最後我找到了自己的職業，成為了一名飛行員。

飛（無奈+憤慨）：這些大人真麻煩，他們不能理解這麼多，我總是得跟他們解釋，每次都要我跟他們解釋。

飛（失望、落莫）：我再也不去談論星空，不再談論蟒蛇，或是熱帶的花朵。

飛（失望、落莫）：但我仍然沒有放棄希望，將我的圖畫拿給別人看，但這些大人們的回答永遠都是，這只是一頂帽子阿!!!!

飛（冷靜、落莫）：於是我開始討論政治、討論賽馬，讓這些大人們放心，在他們眼中我終於看起來有所見識了。

第二幕《箱子裡的綿羊》（未選錄）

（小王子登場）

小（請求、稚嫩的聲音）：請給我畫一隻綿羊吧，給我畫一隻綿羊吧!

飛（疑惑又有一點見獵心喜）：你在這裡做甚麼?

小（請求、稚嫩的聲音）：請給我畫一隻綿羊吧!

飛（無奈）：我只學過地理、歷史跟算數，我不會畫畫!

小（天真）：沒關係的，幫我畫一隻綿羊吧!

飛（介紹他蛇吞象的畫）：聽著，我唯一會畫的一幅畫就是這個。來呀，快來看看!

小（笑了一下，接著說）：不，我不想要一隻裝在蟒蛇肚子裡的大象。蟒蛇太危險了，大象也太大了!我住的地方很小，（請求語氣）我想要一隻綿羊，幫我畫一隻綿羊吧。

（飛行員開始畫畫，並交給小王子）

飛（小心翼翼）：來，拿去吧!

小（悲傷同情）：這隻綿羊看起來病的很重，重畫一隻吧!

飛（重畫一張）：來，這個呢!

小（認真語氣）：我要的綿羊不是這樣的，這是一隻山羊!

飛（重畫一張）：來，那這個呢!

小（認真否決）：這隻太老了，我想要一隻能活久一點的綿羊!

飛（敲敲打打箱子）：來，這個是一個箱子，裡面裝著你想要的綿羊。

小（開心）：啊，沒錯，這就是我想要的。不過你不覺得這隻綿羊需要很多草嗎?

飛（疑惑）：為甚麼這樣問?

小（解釋）：因為我住的地方很小呀!

飛（疑惑）：空間一定是夠的，我給你的這隻綿羊很小。

小（天真）：沒有你說的那麼小，你看，他睡著了。你給我的這個箱子真好，他晚上可以給綿羊當房子住呢。

第三幕《小王子與玫瑰》

玫瑰（好欠摸的臉）：阿，我還沒睡醒，阿，請你原諒我沒來的及梳妝打扮。

小（羞羞）：她真美呀，但也有點愛慕虛榮。

玫瑰（好欠摸的臉）：希望沒有太打擾您，你能不能幫我帶來一份小小的早餐，我只要幾滴清晨的露珠。

小（羞羞）：她很美，但也有點善變。

玫瑰（好欠摸的臉）：啊我有四根刺，我才不會被欺負，我才不怕那些老虎，我知道怎麼保護自己。

小（羞羞）：她很美，但也有點自大。

玫瑰（好欠摸的臉）：啊，我還是有點冷，我討厭那些風，但我非常喜歡妳照顧我，你能不能幫我準備屏風？

小（無奈）：我沒有屏風。

（玫瑰狂咳嗽，假扮咳嗽）

小（無奈）：我的地球上沒有老虎，而且老虎也不吃草。

玫瑰（生氣）：我才不是草呢，不管怎麼說，晚上請您把我放在玻璃罩裡。

小（驚訝）：蛤？

玫瑰（生氣）：你這裡太冷了，住起來真不舒服，我以前住的地方.....

小（打斷玫瑰）：噓噓噓....欸

小（自言自語）：阿，我真不想再聽她廢話了，我最好還是離開這裡。

小（悲傷又失望）：好吧，我走了，這些火山都已經清理乾淨了，你不是想要過夜的玻璃罩嗎，這個給你。

（玫瑰的啜泣聲不斷）

小（悲傷又失望）：再見。

玫瑰（悲傷）：再見，高興起來吧，我花費了很長的時間來隱藏我所有的感情，我真的是太傻了，現在你要走了，我想請求你的原諒，我應該早點對你說，這麼久以來，我一直深愛著你。你走吧，現在就出發，我會慢慢適應沒有你的生活，再見了。

（小王子來到玫瑰園）

小（悲傷又失望）：我的花兒曾經告訴我，在整個宇宙中，她是絕無僅有的一朵錢玫瑰，但這不是真的，像她一樣的花兒，這裡就有成千上萬。如果我的花兒看到你們，一定會很羞愧。我曾經堅信我擁有獨一無二的玫瑰，原來我有的只是一朵平凡的玫瑰。（哭泣聲，然後就遇到狐狸）

第四幕《小王子與狐狸》

狐狸: 你好~

小 (回應): 你好... (停一下) ...你是誰, 你真漂亮!

狐狸 (輕輕笑了一聲): 我是一隻狐狸。

小 (小懇求): 喔...來和我一起玩吧, 我現在很難過!

狐狸 (呼呼的喘氣): 我不能和你一起玩。

狐狸 (微高傲): 我還沒有被你馴服。

小 (疑惑): 請問..馴服是甚麼意思?

狐狸 (微高傲): 恩.....你不是這裡的人, 你在找甚麼?

小: 我在找那些人類。

小 (好奇): 馴服是甚麼意思?

狐狸 (害怕+憤怒): 這些人類呀, 他們有槍, 他們打獵, 他們好煩!

狐狸 (疑惑): 但他們也養雞, 你在找那些雞嗎?

小: 我在找朋友。

小 (不耐煩): 馴服到底是甚麼意思呀?

狐狸 (語重心長): 這是一件總是被遺忘的事情。它意味著建立關係。

小 (疑惑): 建立關係?

狐狸 (微激動): 沒錯, 對我而言你只是一個小男孩, 和別的小男孩一樣, 我不需要你, 你也不需要我。對你而言, 我和其他狐狸沒有甚麼不同 (微失落)。

狐狸 (又激動): 如果你馴服了我, 我們將會彼此需要, 對你我而言, 我們將會是世界上獨一無二的。

小 (呆): 有一朵花, 我想她已經馴服了我。

狐狸 (懇求): 可是請你馴服我吧!

小 (無奈): 我很樂意, 可是我沒有很多時間, 我還要去認識朋友, 還要去了解很多事情。

狐狸 (解釋): 我們只能了解自己所馴服的事物。如果你想和我一起玩, 你就必須馴服我! 一步步地建立關係, 讓彼此產生依戀, 所以請馴服我吧, 如果你需要一位朋友的話。

狐狸 (開心): 要是你馴服了我, 我的生命將會充滿陽光, 我會認出你的腳步聲。我也會愛上微風和它輕吻麥田的聲音, 所以請馴服我吧, 如果你需要一位朋友的話。

狐狸 (憂傷): 人類總是不願意將時間花費在互相馴服上, 他們總買一些現成的東西, 可是他們買不到朋友, 因為沒有商人在販賣友誼, 這些人不再有朋友, 所以請馴服我吧, 如果你需要一位朋友的話。

小 (微激動): 那我該怎麼做呢?

狐狸: 你需要很大的耐心。首先, 你要坐在離我遠一點的地方...

小 (準備說話): 那個...

狐狸 (激動打斷小王子): 你甚麼話都不要說, 言語是誤會的根源!

狐狸 (恢復平靜): 不過, 你每天都可以往我這邊靠近一點點。

(他們變朋友了)

小: 我要走了。

狐狸 (悲傷): 啊我會哭的。

小 (悲傷): 這是你的錯, 我不想傷害你的, 可是你非要我馴服你。

狐狸 (勸說): 你再去看看玫瑰園裡的玫瑰吧, 你會明白, 你的那朵玫瑰的確是獨一無二的。

狐狸（悲傷）：作為臨別之禮，我告訴你我的秘密，只有用心靈，才能看清事物的本質。真正重要的事物，不是肉眼可以見到的。你傾注在玫瑰上的那些時間使他變得如此重要，你要對你訓養過的事物負責。

小（恍然大悟）：是的，我會永遠對我的玫瑰負責，因為她是我所灌溉，因為她是我所保護，因為她是我所傾聽，因為她是我的玫瑰，因為她是我所守護，因為她是我所撫慰，因為她是我所愛慕，因為她是我的玫瑰。

小（激動）：我懂了，真正重要事務是看不見的，唯有用心感受！

△劇情討論×相互補充（相互馴服、大人缺乏想像力、飛行員非大人非小孩：我有更重要的事 VS.我不喜歡大人）

B:\ Eric 我覺得蛇吞大象的那個片段讓我感觸很深，我覺得每個孩子在小時候都會有很多天馬行空的想法，但是隨著進入學校，我們的想像力逐漸被貼上不切實際的標籤，好像所有的想法都必須要能被科學證實或一定要有用才會被重視！隨著長大，大人們不斷強調競爭力的重要，而我們的生活也因為這樣被大量的學科和考試佔滿，童心也在這個過程中逐漸消失。

S：大人 競爭力

對，而且大人世界強調效率和競爭，追求用最短的時間獲得最大的利益，也因此不喜歡浪費時間在建立關係上

B: 對，現在這個時代確實

狐狸相互馴服

玫瑰 因為建立關係，在成千上萬相同的花兒中才具有獨特的意義

3. 結語

S: 希望大家在聽完我們的想法（or 分析）之後，可以讓自己放慢步調好好去體驗生活和耐心地建立關係，祝大家都能找到屬於自己的玫瑰和狐狸！

B: 有空的時候，也推薦大家再去欣賞一次這齣精采的音樂劇喔！今天的 Podcast 就到這邊，「帶你找到玫瑰與狐狸——《小王子》音樂劇賞析」我們下周空中再見。

參考書目

1. Antoine de Saint-Exupéry (2014)。小王子【70周年精裝紀念版】(墨丸譯)。漫遊者文化。(原著出版於1943年)
2. Riccardo Cocciante (2002)。【超清修復 精校中法雙字】《小王子》法語音樂劇 Le Petit Prince | 官方錄影【原創精製字幕】。(2022年上傳)。
https://www.bilibili.com/video/BV1744y1V7QF/?buvid=XX68FBF65DD0DA544859C8EC409F8243E25A6&from_spmid=search.search-result.0.0&is_story_h5=false&mid=bsVP40AWUuGsdbL6uEu2Cw%3D%3D&p=1&plat_id=116&share_from=ugc&share_medium=android_i&share_plat=android&share_session_id=bc8a2172-4e9b-43b5-a225-5ed832c86dcf&share_source=COPY&share_tag=s_i&spmid=main.ugc-video-detail.0.0×tamp=1699427069&unique_k=mW05Mnz&up_id=49847253
3. 楊予澤(2022)。經典文學作品《小王子》對輔仁大學大學生之情緒療癒用研究。〔碩士論文。輔仁大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。
4. 劉舒雅(2017)。玫瑰的象徵意義：安托萬·德·聖-修伯里的《小王子》。〔碩士論文。東吳大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。
5. 小王子奇遇記生科之夜劇本(2008)。檢自
https://web.ntnu.edu.tw/~49343222/Little_Prince.doc。(2023年)