認識藝術:戲劇 期末小組讀劇報告

劇本名稱:羅密歐與茱麗葉

小組名稱:豬莉蘿與忽必烈

組員:
人社28 彭家伃
中文28 高子涵
中文28 陳柔妤
動機29 黃宇華
醫科29 傅煒甯
動機29 梁恩睿

一、選劇動機

本次通識戲劇課期末讀劇演出，我們小組選擇改編經典作品《羅密歐與茱麗葉》。作為世界文學史上最著名的愛情悲劇之一，《羅密歐與茱麗葉》不僅擁有鮮明的人物形象與高度戲劇張力，也充滿許多膾炙人口的經典橋段，因此成為我們共同討論後一致認同的選擇。

在討論過程中，我們發現組員們都相當喜歡音樂、唱歌以及帶有誇張效果的表演形式，希望能在保留原作核心精神的同時，加入更多現代元素與個人創意。因此，我們決定以「瘋狂版羅密歐與茱麗葉」作為改編方向，並將組名取為「豬莉蘿與忽必烈」，透過諧音與反差效果，展現我們對經典文本的重新詮釋，也讓觀眾從一開始就能感受到這將是一場與眾不同的演出。

在眾多情節之中，我們選擇舞會結束後至經典樓台會的段落作為讀劇內容。原因除了這是上課讀過的橋段以外，更在於這一段是整部作品中最具代表性的情節之一，不僅呈現羅密歐與茱麗葉一見鍾情後的情感發展，也包含了朋友、奶媽等重要角色，使得六位組員都能擁有發揮空間。此外，這段劇情兼具浪漫、幽默、緊張與衝突等多種情緒層次，非常適合透過讀劇的方式展現角色魅力與表演張力。

我們特別喜歡這個段落中愛情萌芽的純粹與熱烈。羅密歐與茱麗葉明知彼此來自敵對家族，卻仍然無法抗拒對彼此的吸引力。這種帶有禁忌色彩的愛情，讓劇情充滿戲劇衝突，也讓角色的情感更加動人。我們認為，正是因為知道這段愛情終將走向悲劇，觀眾才更能感受到樓台會的美好與珍貴。因此，我們希望透過改編，將這份青春、衝動與浪漫放大，讓觀眾在歡笑之中重新感受這段經典愛情故事。

雖然《羅密歐與茱麗葉》最終以悲劇收場，但我們並不想只是重現悲傷的結局，而是希望用新穎、有趣的方式詮釋熱戀中的美好時刻。透過荒謬喜劇與流行音樂的加入，即使觀眾早已知道故事的結局，仍能暫時忘記未來的悲劇，與角色一起沉浸在那個充滿魔幻色彩的一見鍾情之夜。

二、分工表

（一）讀劇分工：

組員	角色
彭家伃	茱麗葉
高子涵	說書人、背景音樂錄製
陳柔妤	班孚留
黃宇華	羅密歐

傅煒甯	墨枯修
梁恩睿	奶媽、背景音樂錄製

(二)書面報告分工:
彭家伃、陳柔妤、傅煒甯、梁恩睿四位同學負責將先前我們改編的劇本修改成標準工作本格式。
高子涵、黃宇華負責撰寫選劇動機和讀劇籌備要點與反思。

三、讀劇籌備要點:

在確定演出《羅密歐與茱麗葉》後,我們首先進行角色分配。由於這次選擇的是樓台會前後的段落,除了男女主角之外,還有班孚留、墨枯修、奶媽以及說書人等角色,因此六位組員都能有適合發揮的位置。我們依據每位組員的個性、聲音特色以及表演風格進行分工,希望每個人都能找到最適合自己的角色,也讓整體演出更有層次。

在劇本改編方面,我們一開始的想法其實相當單純,主要是將原本較為艱澀的台詞改寫成現代觀眾較容易理解的口語表達,同時加入一些幽默元素,讓角色之間的互動更有喜劇效果。例如將部分過於文言或冗長的對白簡化,改成較生活化的語言,希望觀眾在欣賞時能更容易投入劇情,也能感受到角色之間的情感張力。

隨著排練逐漸進行,我們發現光是修改台詞雖然有趣,但似乎還缺少一些屬於我們小組的特色。由於組員們都很喜歡音樂與唱歌,因此開始嘗試將流行歌曲融入劇情之中。最初只是零星安排三、四個片段,希望利用熟悉的旋律來強化角色心情,例如在情感高漲或曖昧升溫的橋段加入歌曲作為情緒延伸。然而在第一次完整排練後,助教學姐給予我們建議,認為既然已經選擇走喜劇與音樂劇風格,不妨再大膽一些、更浮誇一些,讓整體風格更加鮮明。

受到這個建議的啟發後,我們開始進一步修改劇本,陸續加入更多短篇幅的流行歌曲片段,甚至將部分台詞直接轉化成歌唱形式。這些歌曲有時作為角色的內心獨白,有時則成為吐槽與互動的一部分,使原本經典的愛情故事多了許多意想不到的笑點與驚喜。在音樂設計方面,我們也希望除了歌曲之外,能夠擁有專屬於這次演出的背景音樂。因此,組員高子涵、梁恩睿錄製了小提琴與鋼琴合奏的配樂,作為部分場景的背景音效。鋼琴負責鋪陳整體情緒,小提琴則增添浪漫與戲劇感,讓樓台會的氛圍更加夢幻,也與劇中濃烈的愛情主題相互呼應。雖然只是簡單的錄音作品,現場播放的效果也不如預期,但能夠將組員自身的音樂專長融入演出,讓我們覺得這份作品更具有獨特性與紀念價值。

除了音樂之外,我們在表演細節上也加入許多小巧思,例如誇張的肢體動作、突然插入的歌曲、特殊走位,以及最後全體一起演唱改編歌曲作為結尾。這些設計雖然帶有荒謬喜劇色彩,但也正符合我們想呈現的「瘋狂版羅密歐與茱麗葉」概念。從最初單純的台詞改寫,到後來逐步加入音樂、音效與更多喜劇元素,整個創作過程就像一場集體腦力激盪,我們不斷嘗試新的可能性,也讓作品逐漸發展成最後舞台上呈現的模樣。

四、心得與反思:

在開始準備讀劇之前，我們對《羅密歐與茱麗葉》的印象大多停留在一部描述年輕戀人為愛犧牲的經典悲劇。然而在實際閱讀劇本、改編內容與反覆排練的過程中，我們逐漸發現，即使只是樓臺會前後的一小段情節，也包含許多值得深入思考的人物關係與情感變化。

一開始閱讀劇本時，我們認為樓臺會主要是在描寫羅密歐與茱麗葉一見鍾情後的浪漫告白，但隨著排練次數增加，我們開始注意到更多細節。例如在樓臺會之前，班孚留與墨枯修四處尋找羅密歐的橋段，看似只是輕鬆有趣的過場，實際上卻展現了羅密歐朋友之間的互動關係。班孚留較為理性，墨枯修則幽默風趣、喜歡開玩笑，兩人的對話不但帶來喜劇效果，也讓觀眾看見羅密歐在朋友眼中的形象。透過詮釋這些角色，我們發現莎士比亞並非只專注於男女主角的愛情，而是透過周遭人物讓整個故事更加立體。

在排練樓臺會的過程中，我們對羅密歐與茱麗葉的情感也有了更深的理解。一開始我們比較著重於如何表現戀愛的甜蜜感，但後來逐漸發現，這段經典場景之所以令人印象深刻，不只是因為浪漫，而是因為兩人明知彼此來自敵對家族，卻仍然選擇坦率表達自己的感情。因此，樓臺會其實同時包含了喜悅、緊張、期待以及不安等複雜情緒。在不斷調整語氣與節奏的過程中，我們也更加理解角色內心的矛盾與掙扎。

此外，這次讀劇讓我們重新認識了讀劇的形式。原本我們認為讀劇主要是透過聲音呈現故事，但實際演出時才發現，語氣變化、肢體動作、角色互動以及音樂安排都會影響觀眾對劇情的理解。因此我們在排練過程中不斷調整角色的表現方式，希望能夠在有限的舞台條件下，依然呈現出人物的特色與情感。

由於我們選擇以喜劇和音樂劇的風格改編作品，因此在保留原作核心情節的同時，也加入許多流行歌曲、誇張動作以及幽默橋段。這個過程讓我們思考如何在尊重原作精神與加入創意之間取得平衡。我們發現，雖然表現形式有所改變，但只要角色之間的情感與故事核心沒有被破壞，經典作品其實能夠透過不同方式重新詮釋，並與現代觀眾產生新的連結。

回顧整個準備與演出的過程，我們最大的收穫不只是完成一次讀劇，而是在排練過程中逐漸理解劇本中的人物與情感。從最初只是閱讀台詞，到後來能夠思考角色說話背後的原因與心理狀態，我們對樓臺會以及相關情節有了更深入的認識。同時，我們也透過團隊合作完成劇本改編、音樂設計與表演呈現，體會到戲劇創作需要不斷討論與磨合。這次讀劇不僅讓我們更認識《羅密歐與茱麗葉》這部作品，也讓我們感受到戲劇作為表演藝術的魅力與價值。

認識藝術： 戲劇 期末小組讀劇報告

劇本名稱： 羅密歐與茱麗葉

豬莉蘿與忽必烈 小組

組員：

人社28 彭家伃

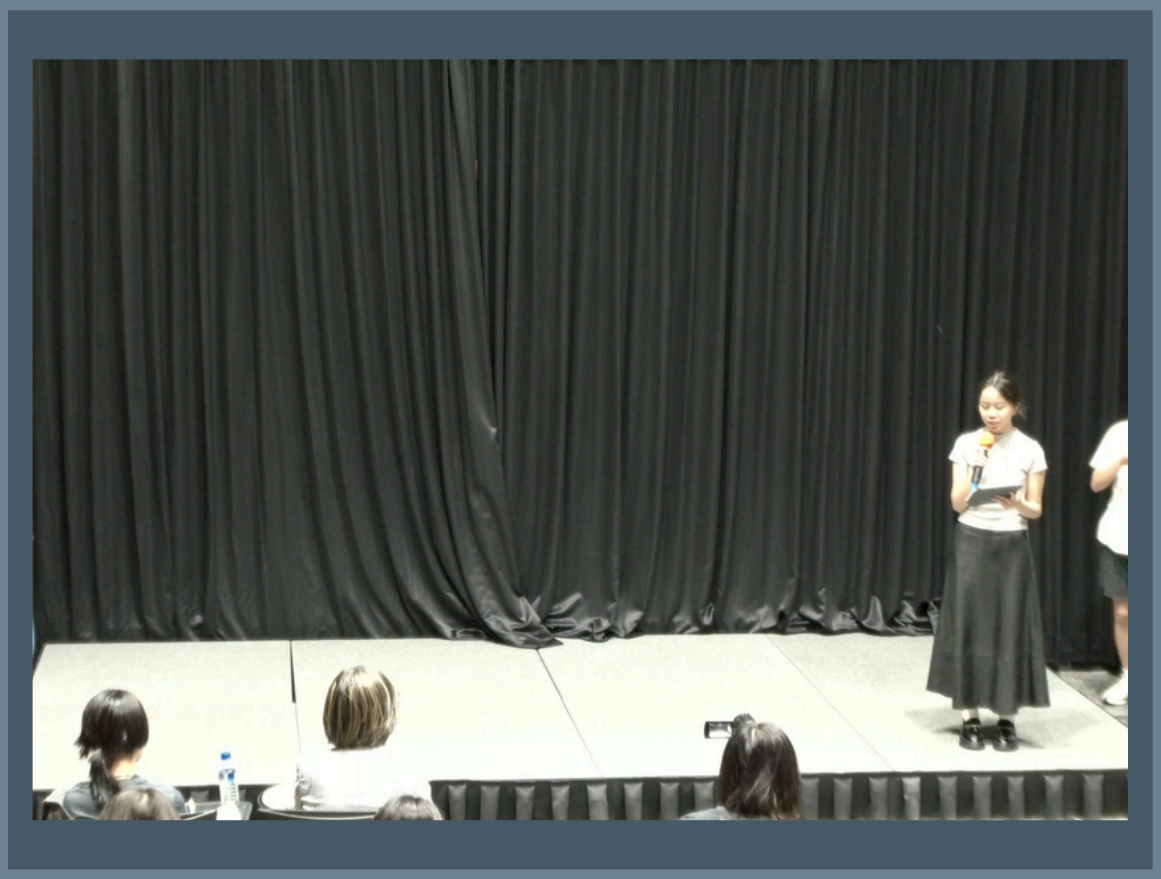
中文28 高子涵

中文28 陳柔妤

動機29 黃宇華

醫科29 傅煒甯

動機29 梁恩睿

旁白開場

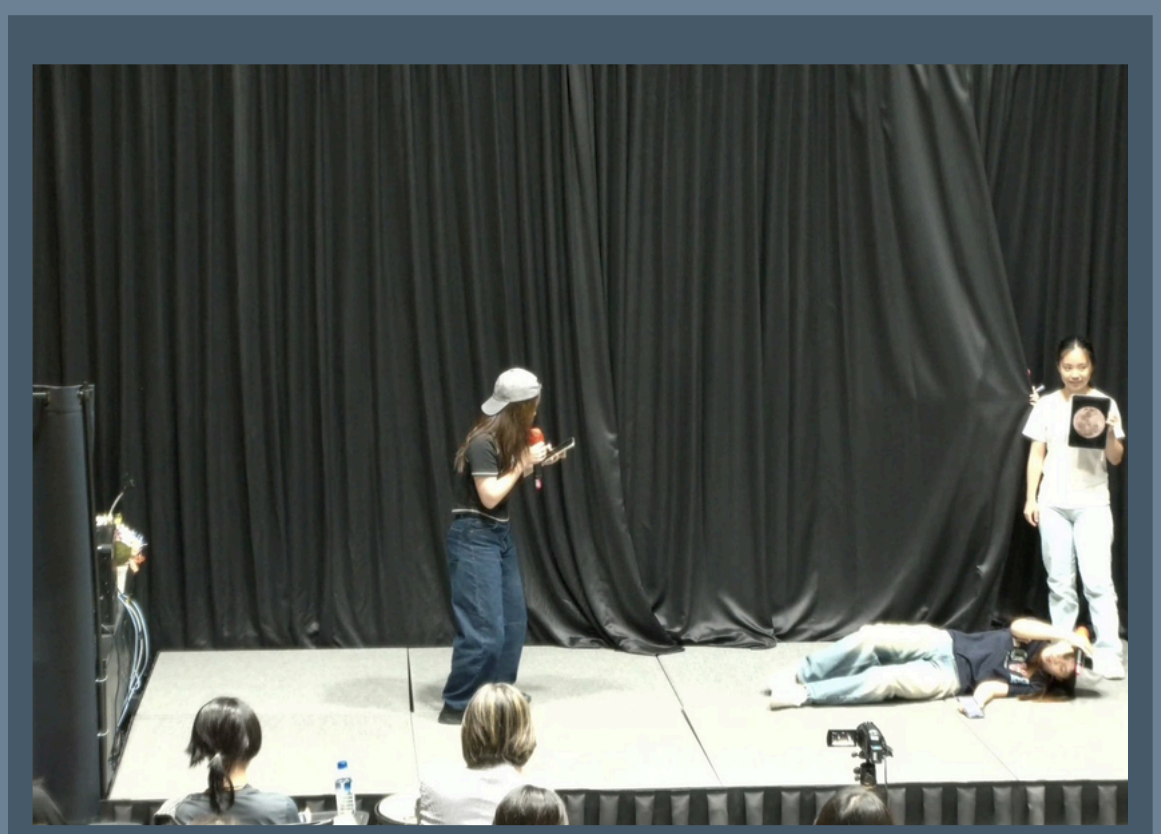
為了能讓觀眾在第一時間就明白想呈現的劇本氛圍，將旁白改編得極其白話，並適度穿插網路用語。

高子涵 飾 旁白

班孚留與墨枯修開頭調侃羅密歐的片段。

原劇本中此段加入了很多英文母語人士才能名埋笑點的梗，我們把它改編成了中文使用者也能理解的笑話。

並透過誇張的肢體與台詞、表情，呈現出羅密歐兩位損友欠揍的態度。

陳柔妤 飾 班孚留
傅煒甯 飾 墨枯修

茱麗葉像月亮吐露心事，羅密歐躲藏於夜色中。

為了延續前面所營造出的荒謬搞笑氛圍，此處讓茱麗葉與羅密歐兩人的台詞也一樣會突然開口唱歌。

羅密歐與茱莉葉樓台會

隨著台詞，兩人在舞台上互換位置，舞台走位更靈活，讓觀眾體會到視覺焦點轉移的巧妙。

彭家伃 飾 茱麗葉
黃宇華 飾 羅密歐

羅密歐與茱莉葉樓台會

為了要貼切原劇情浪漫的氛圍，又要維持前面荒謬搞笑的改編，這裡我們讓羅密歐與茱麗葉兩人深情對唱。