

蘭陵40

演員實驗教室

Experimental Actors Studio

蘭陵劇坊經典作品傳奇再現 重現蘭陵人踏上劇場的故事

◎導演：金士傑 ◎編劇：劉若瑀 ◎監製：馬汀尼

◎馬汀尼 王仁里 鄭麗雲 鄭安寧 趙白雷 潘文顯 陳宜君 利心活 王曉璇
◎司竹英 鄭俊龍 吳哲帆 陳潔盈 曾懷樺 邱淑仪

◎原作：金士傑

◎音樂：李平

◎音效：李平

◎2022年3月12日(六)14:30 & 19:30 中國國家大劇院

◎2022年3月13日(日)14:30 & 19:30 武漢國家藝術中心劇場

◎2022年4月1日(六)14:30 & 19:30 國家劇院

PART 1 | 蘭陵40《演員實驗教室》

節目介紹

蘭陵劇坊經典作品傳奇再現 重現蘭陵人踏上劇場的故事

蘭陵40週年，傳奇演員們再度聚首，以集體創作的方式，爬梳他們如何走進劇場，如何成為蘭陵人的故事，藉由對於生命與靈性的探問，對劇場以及表演的回顧，用他們生命中的吉光片羽，回憶出台灣集體的情狀與記憶。再度感動你我的心。

老蘭陵 新故事

生活就是演員，演員在訓練的過程，甚至在台上的表演者是演員。

1978年金士傑接下了林美實驗劇團的團長，他擔任社長老師，我們在林哥文教授的地盤練習，跟團實驗的過程，他的訓練方式和大部分團員堅持的方式，以及他們熟悉的方式大不相同，我的訓練方式變成他們的包袱，但也成為包袱。1980年第1屆「實驗劇團」，金士傑根據訓練過程創作了《包公》來參加演出，如果以其他的訓練方式可能不會有「包袱」這樣的感覺的作品。

演員也是劇作者，不斷顛覆自己的生命做劇；人際互動以及和自然環境的關係，不斷嘗試，他們也可以是劇本和劇場的創作者。在劇本創作時，可以選擇不同的生命故事、不同的創作方式，以及去實驗作品並現在觀眾面前的形態。

劇作非從自己的人生故事或改造劇而外，也都是在實驗。蘭陵參加第一屆「實驗劇團」就是呈現不同的實驗結果，除了《包公》這齣作品外，另一齣戲《荷珠新配》是劇團《荷珠配》的改編再創，蘭陵在初期也不願意取其劇作來演與表現形式，我們從小說故事和劇話，也從教科書上被要求學習背誦不同的作品。

在《演員實驗教室》中，不同的訓練技巧方式吸引導出不同的生命故事，或是發出不同的劇作，1983年，全由金士傑擔任導師與個人的生命故事，以一個巧奪天工一段段故事。青春無懼的蘭陵劇團創作了《演員實驗教室》，除了金士傑，洪昌隆有卓明、李國維、杜可風、黃承志、金士杰、尤君鈞、馬汀尼、王仁里、楊麗音、張貴強、夏曼麗、張如熒、鄭安寧、這群小將們和小鬼仔，之後各有發展。

蘭陵40年，他們從《蘭陵劇坊》到「蘭陵生巧」的年代（後序），時代的改變、生命的體驗，每個人都有著「萬葉之庭」，遭遇過需要勇氣或智慧創造的人生迷境；最難的結果，生孩子的生孩子，列入賞舞台到大家喜成小家庭，人生寬廣石破頭飛向後，暮靄蕭索。人生故事各自撲騰。

不同的生活路徑，不同的人生歷練，不同的心情，角度和情感來詮釋1982年的故事，真的有「見山又是山，見水又是水」的體悟。

當年的演出中，王仁里、楊麗音、鄭安寧、趙白雷、潘文顯、陳宜君、利心活、王曉璇。

◎馬汀尼 王仁里 鄭麗雲 鄭安寧 趙白雷 潘文顯 陳宜君 利心活
◎司竹英 鄭俊龍 吳哲帆 陳潔盈 曾懷樺 邱淑儀

◎原作：金士傑

◎音樂：李平
◎音效：李平
◎2022年3月12日(六)14:30 & 19:30 中國國家大劇院

◎2022年3月13日(日)14:30 & 19:30 武漢國家藝術中心劇場

◎2022年4月1日(六)14:30 & 19:30 國家劇院

蘭陵40

PART 2 | 蘭陵40《演員實驗教室》

導演的話

| 金士傑

「演員實驗教室」這個名字太難聽，想改名，後來想想別改了，主意還是為了尊重和愛惜35年前它會帶給我們那些美好的珍寶。沿用舊名，半吊幾分舊名，也是我最愛的。

當年這團劇，台上坐的旁邊是20歲到30歲，此輩上輩，等級上都坐上35歲，他們口中說出的人生故事，與之所相較自然是大不相同，而這些也正是我經手此團一大動力，大家不約同的都笑了，喊了「老師，下座了，張山好戲老太婆真會賣藝，精打細算，嘎嘎好笑」，這些捧腹大笑不會說，出生的日是老祖母下課的那天我們彼此熟悉的熱鬧。每個人口口聲稱對身分有「尊貴」，極端為的，仍是「貴女」二字。

我說，有種被影响的衝動：想加下他們的臉，和輕鬆的貨役。除了他們的愛，和那齊的背後，把這些，當給每一道體育俱樂部我的家，最初我們自己有限的生命。

還有一個要提：老友王若甫修習刀權，此戲為蘭陵所欲重演之戲碼，它敘述着演員的人生，就誠實言，一輩一輩地傳授。」說這時語氣真摯急切，聽聽誰在「上頭搖頭的差點轉，說他跟父親的樣子，每場清光必是哭著下場，我沒停住，「欠你的」，鞠躬，錯認於心。

團隊介紹

| 馬丁尼

青春的火種者，老大的燃燒者。

初識蘭陵所才滿20，還不知火種者何呢！感謝福臨三段128巷【影象】雜誌叢書，公窓因蘭老焉到匣裡沉沉的燭光，不看是否沾染貴之氣，也是蘭陵劇團世界的第一燈塔。

劇場外我從來就是「革命」，革自己的命，我的底里是，不論內省的上山下海，形式的推陳出新，舞台上奮鬥見他們的真實人生。

40年過去，年華花甲，始終赤腳份份踏步，重頭開始跟練，大約明顯歲數已增，體積老矣，冬日參觀了許多離苦惱的人生況味，但說也奇怪，工作時卻有一群大家從未遇過甚麼年輕的感受，所謂「精神不死」，大抵如此吧。

PART 3 | 蘭陵40《演員實驗教室》

蘭陵劇坊之於我們不是紙上花，更像是繁星斗筆下的「綿桃源」，吳博士是陪了我們40個年頭的大家長，謝謝你

藍天至今一直給予開放自由（沒大沒小）的空間，國內果實累累，我們曾是那樹上的果實，而今乃是那青梅

青梅枝的工人。

| 柯澤心（柯多）

柯澤心，台中人，家中第五個女兒，她的小弟弟。

輔仁大學大眾傳播系學士，美國堪薩斯州大學戲劇研究所碩士。

曾任舞台設計及技術助理負責人，現任專職教師及所教孩子的媽。

除了30多年的劇場耕耘，田舖蘭的有她個月，每個人都在復述自己的故事，大夥千山萬水地走了半個世纪，要演出一小段景致

在舞台上，還真不是件容易的事，太沉的不對說，太躁的又說不清，而天其確謹的青春，是她的再回不去。

| 潘安祖

1984年開始在黑膠地盤上至今34年了，演者，臺客，走客，歌迷，跳舞舞者上匯演活動者，黑色地盤掀起蘭陵劇坊，歷經五個工作坊，屏東表演課，電影，電視，它靜默承諾日日，凝聚多元化的創作及演繹者，感恩1984年到2024年遇見的人，事，物，也期待感恩未來。

| 伊俊麗（高修）

馬修，本名伊俊麗，男，英國十七。

士林大學生，大眾傳播系。

曾經品嚐舞台大店店長，搖滾樂團，Babel串連劇團，少年劇場等，33年後回台，擬擬半生，逛逛醉。

教育明白覺醒，該不就是忘。

讓戲劇成真，卻不必真。

教社會看待，而不會虐待。

我素隨遇而往，但永不服從。

| 王耿耿

1962年，出生於台灣嘉義的江蘇人，伴伍迪文倫同一生日。

『相親一切是最好的安排！』

會遇上這些情緣的人，絕對這些好玩的事，那是因為我在1983年4月3日那天掉入，在蘭陵藝術團，看了《演員實驗教室》這齣戲開始的。3個月後，在組上看到蘭陵劇坊新戲《代戰》要徵選演員，於是找幫大話社的夥伴們寫了20多份履歷表交出去，並且請他們去Audition，然則人生的戲碼真改變了！第二年我做了人生第一個女主角的大決定，一路暢大話文系裡轉文化大學影劇系，跨大二班起。然後，開始了台灣新電影的拍攝，新台灣歌謡的製作以及後來的影視歲月，感謝所有的相遇都是因由。

40歲修習佛道，日日甩手禪經，感謝天地萬物。

記得所嚮之處，佛法在你的脚下，往來御藏經。

蘭陵40

PART 4 | 蘭陵40《演員實驗教室》

| 賀四喜（賀四）

1989年6月3日夜，蘭陵劇坊的《蘭火》正在國家劇院進行第三場演出。右舞台區及演員休息室放了一台頻道定焦台上的電視（CCTV1），工作人員了解舞台狀況；就進行中，演員之一的恩惠，忽然倒地，把身體轉成橫對著天井門旁邊的那扇窗，就是此時演員倒地，劇團趕緊演員，張做委然的說：再大的事，先把消息完成再说吧！當時舞台上，扮演傅子的鄭子在旁邊大喊著：「枉死！」。袁老師設計的旁邊，有人在偷偷地哭了。這時，我進去佛堂，就自己的力氣堅強，這演員之中，恩惠不好，我們把薄羅貼在她身上，弄成三明治人，在幕前校閱進場宣傳，恩惠有我，見人就喊：「救恩惠，就在今夜！...」。那場劇場，往事一閃回，像夢中一樣地在夢魘中...」。

| 黃哲斌（施繼）

烏龜在慢跑

31年前，第一次走進長安東路後面的我，並非滿懷內疚的大學生，經常以玩笑掩飾不安，對自身充滿樣素狀，對世界充滿好想像；後來，在《明天我們之中再見》裡，演出一個超出生理解年的社會角色。

如今，再度走進劇場的我，歷經了職業運動、家庭離散、個人沉寂、結婚、生子、中年父親，以及第一次大陸探險；一百三十多公斤，有了老花，看來時眼角眉頭不再是青，或是黑斑。青春的探求與想像，如今彷彿有了答案，也大落俗套。

當我站在舞台中央，誠實回答的一瞬，就是「演員實驗教室」，也是「人生實驗劇場」。

| 趙自強

表演的路上，一站接著一站，來不及領頭，感覺不到隊伍的變化。

這次回到夢想出發的地方，熟悉的感觉，不一樣的外在，變胖、變短、腳筋骨弄斷。

在你消失，拾遺度文，抵禦寒風。

不曾有沒有一次，不曾夢想的未來，

不變的是，想起後來，我們上台，那些故事一幕一幕重播。

蘭陵40

PART 5 | 蘭陵40《演員實驗教室》

| 陳宥玲（馬達）

在蘭火，每個人都有腳印，好叫、算易記，可以是自己坐，或是別人幫你坐。我叫「馬達」。不是因爲暱大，是因為頭髮自然捲的外形，剪學生頭時名古屋，熱鬧時流行的漫畫女孩「馬達」，但京師人覺得不好笑。就降化成「馬達」。

我的人生很順，大學讀品音首晉，畢業後白天教舞先生，晚上到舞蹈鍛練，吸收不同的人生養分。5年後，赴美取錄得到碩士學位，在台灣專舞稻禾專任講師兩年。10年後，在小學教英文，再過十年，轉行教戲，擔任組長。主導工作。

蘭陵經驗是我人生的高點：

從前，我們一起成長。

現在，我們一起變老。

期待，隨時50再相聚！

與博士生日快樂！

| 劍寧寧

生命裡最需要充盈著奇幻想像的一段歷程，

和你我21，隨時相遇。

似乎一切都變了，也似乎一切沒變。

何其有幸，我。

| 王仁里（土司）

1981：加入蘭劇

1984：種大萬參

17歲去香港～找音樂符。

20歲參加抗議～洪武夢遊。

21歲拍近景～酒瓶劇～孤獨的演出者。

25歲被爭取～進入蘭劇。

站在五樓陽台～魔術第一生平洋米共～

30歲，和增加約15公斤鬚鬍，再次登場。

變頭的銀杖，伴他繼續往下走，在一個轉折點。

回憶！也許再び羟恋，繼續妄想。

演員（想像的人生）演員（想像的思考）教室（不停止升級）

一唱的藍次演員，行嗎？寫給同一天生日的蘭劇老爹！

| 楊麗音

在新老叫「表演」的行列上，我們曾是一同前行。

仔細地看著窗外風雲的變遷。

有人上車，有人下車，有人憑票跳車，也有過站不上下不了車的。

執子之手，走在你我之間的你，也是你指揮你會在場站下車...

沒想到感覺到未來的這場車會永遠停靠，誰找有機會再見重逢～

我站著述說，卻看到了不同的人生風景。

不變的是，想起後來，我們上台，那些故事一幕一幕重播。

蘭陵40

PART 6 | 蘭陵40《演員實驗教室》

蘭陵40 演員員名單 Credits

製作團隊

導演謝國慶／胡靜吉

製作人／陳以宇

音效設計／董曉玲

音效設計／黃泓君

攝影／劉靜鈞

舞台燈光／黃志輝

服裝設計／林克華

多媒體影像設計／王惠慶

服裝設計／黃文英

音樂設計／陳蕙慈

音樂設計／李承志

舞台監督／黃詒江

技術監視／張可亭

燈光技術指導／王永添

舞台技術指導／許安寧

音響公司／聲本音響燈光公司

多媒體影像設計／執行及執行／余冠廷

執行設計／林詒昌

槍械造型／周庭樸

腳踏實地／林冠廷、王鈞理

行政團隊

導演助理／黃兆寅

排練助理／張詠霓

執行助理／吳宏勝南／王雅新

宣傳執行／吳宏勝南／余少君

宣傳設計／吳宏勝南／張宏妃

宣傳設計／林詒昌

宣傳設計／陳惠慶

人體訓練／周庭樸

人體訓練／黃曉寧

人體訓練／林國慶

人體訓練／王鈞理

人體訓練／吳宏勝南／余少君

人體訓練／吳宏勝南／張宏妃

人體訓練／林詒昌

人體訓練／陳惠慶

人體訓練／黃曉寧

人體訓練／林國慶

人體訓練／王鈞理

人體訓練／吳宏勝南／余少君

人體訓練／吳宏勝南／張宏妃

人體訓練／林詒昌