

蘭陵40

演員實驗教室

Experimental Actors Studio
蘭陵劇場經典作品傳奇再現 重現蘭陵人踏上劇場的故事

導演/監製：金士傑 編劇：劉若瑤 馬汀尼

演員：馬汀尼 王仁里 楊麗音 郭安寧 趙自強 潘安寧 陳宥玲 柯清心 王耿偉
賈西來 鄧俊良 黃哲斌 陳榮倫 黃敬樺 馮雨欣

製作/編劇/導演：劉若瑤
監製/編劇/導演：金士傑

2022年3月11日(六) 14:30 & 19:30 臺中國家歌劇院大劇院
2022年3月19日(六) 14:30 & 19:30 臺中歌劇院家鄉劇院文化中心劇院
2022年4月21日(六) 14:30 & 19:30 國家歌劇院

國家劇院 國家劇院 國家劇院

PART 1 | 蘭陵40《演員實驗教室》

節目介紹

蘭陵劇場經典作品傳奇再現 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，藉由對於生命與變遷的探問，對劇場以及表演的前顧，用他們生命中的光亮片段，招喚出台灣集體的情緒與記憶，再度感動你的心。

老蘭陵 新故事

生活就是實驗，演員在訓練的過程中，甚至在台上的表演都是實驗。

1976年金士傑留下了那堂實驗劇場團的團規，我擔任指導老師，我們在華文教授的地板排練，集體實驗的過程，我的訓練方式和大部分團體訓練的方式非常不同，我的訓練方式變成他們的包袱，但也成為挑戰。1980年第一屆「實驗劇場」，金士傑帶領訓練過程創作了《包保》及參加演出，如果以其他的訓練方式可能不會有「包保」這樣的感受與作品。

演員也是創作家，不論靈動自己的生命故事；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導演們的創作。在劇本創作時，可以選擇不同的生命故事、不同的創作方式，以及去實驗作品呈現在觀眾面前的形式。

劇作家從自己的生命故事或是改編西方劇本，抑或改編傳統戲曲，也是在實驗。蘭陵參加第一屆「實驗劇場」就是呈現不同的實驗結果，除了《包保》這個作品外，另一齣戲《潘桂兒》是原創《南唐亂》的改編再創。蘭陵在初期也不斷嘗試其他的創作來源與表現形式，我們從小戲故事和雜誌，也從教科書上挑選多筆寫著不同詩文的詩文，拿詩詞翻譯本左拉的《劇》創作出《劇的天空》這個作品。

在《演員實驗教室》中，不同的訓練技巧與學習方式引導出不同的生命故事，或激發出不同的創作，1982年，金士傑結合演員訓練與個人的生命故事，以一個技巧帶出一段故事，青春激盪和團員集體創作《演員實驗教室》。除了金士傑，演員還有李明、李國鼎、杜可風、黃美英、金士傑、尤繼舜、馬汀尼、王仁里、楊麗音、張謙益、夏曉韻、吳知微和郭安寧。這個小團向劇小魔文，之後多有發揮。

蘭陵40年，他們是「劇場演員」到了「劇場生巧」的年紀（馬蒂），時代的改變、生命的變遷，每個人都有其「萬幸之能」。漸漸地重新思考或重新創造的人生意義，結算的結局，生孩子的生小孩，有人從舞台到大眾變成小螢幕，有人在電視台或網路後：幕後幕後、人生故事各自繼續。

不同的生活經驗，不同的人生活經驗，不同的心情，角度和視角來詮釋1982年的故事，真的有了「見山又是山，見水又是水」的體悟。

當年的演員中，王仁里、楊麗音、馬汀尼和金士傑，今年再度同台，甚至，還有團員的第二代（陳榮倫、黃宏進和郭雨欣），這次的演員還有郭安寧、趙自強、潘安寧、陳宥玲、柯清心、王耿偉、賈西來、黃哲斌、鄧俊良、黃哲斌、陳榮倫、黃敬樺、馮雨欣、《蘭陵30》的設計製作團隊幾乎也都到場，如製作人陳以享、戲劇顧問卓明、劉若瑤和馬汀尼是劇場導演（兼演員）、舞台與燈光設計的林文英、服裝設計的黃文英、書法視字畫陳茂、攝影劉祥新等重聚在《演員實驗教室》。

人生半圓，感情萬多，這是老蘭陵的新故事。

劇團介紹

蘭陵劇場前身為林幸實劇場，為台灣第一個實驗劇場，而後更名為「蘭陵劇場」，1977年開始編劇，1980年正式創立，約有10年時間運作。蘭陵直接或間接地孕育了台灣許多劇團誕生，包含群眾表演班、優人神鼓、表演工作坊、紙風車劇團、如果兒童劇團等；蘭陵人包含金士傑、卓明、李國鼎、劉若瑤、馬汀尼、楊麗音、郭安寧、趙自強、李永豐等人持續不斷對劇場的努力與貢獻，讓台灣劇場得以百花齊放，影響相當深遠。

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」這個名字太硬，原想改名，後來想想別改名了，主要是為了尊重和愛惜35年前它曾經給我們那些美好的序章，沿用舊名，不浮誇地感念之情，也正是我樂見的。

當年這齣戲，台上站著的演員是20歲到30歲，此後上陣，每個人都加上35歲，他們口中說出的生命故事，與之前相較是大不同，而這也正是我親手拉攏一大動力，大家不約而同的翻了、改了、添了、刪了，靠山好漢全靠義氣，有和無事，魂兮歸來，藉出缺我美不會說，陌生的日見老老及層層下流向著我們彼此熟悉的輪迴，每個人入口後都身步說「認真、認真認真」，仍是「舞台」二字。

我與，有種感動的激動，想卸下他們的臉，和那顆臉的背後，卸下他們的聲，和那聲的背後，把這些，留給舞台——這個寶貴並難得的，留給他們自己有限的生命。

還有一事要提，老友李國鼎曾打趣「此戲為蘭陵演員表演之戲碼，它敘述導演的人生，與誠實，一層一層往心裡埋。」說話時語氣真摯出神，聽著聽著，言猶在耳。上頭在演的是懸輪，從他與父親的故事，每場演完必是笑著下場，我沒得說，「欠你的」，鞠躬，銘感於心。

團隊介紹

馬汀尼

青春的戲碼，老來的返觀錄。
加蘭劇場時未滿20，還不知天高地厚呢！蘭陵編第三段128折【即曹】雜誌雜誌）公因為轉老舊到買近五的增增期間，不曉是於於於於於之感，也是輕觸劇場世界的第一個嘗試。
劇場於我從來就是「革命」，是自己的命，我的意思是，不論內容的上下山再，形式的轉開出新，舞台上萬能照見我們的真實人生。
40年過去，年近花甲，始懂得這份認同。連同蘭陵劇場，大野明明做說已說，體知老矣，各自承了拜許多團體苦練的人生況味，但說也奇怪，工作時卻有一種大家從未老過在青年時的感受，所謂「精神不死」大抵是如此吧。

蘭陵40

PART 3 | 蘭陵40《演員實驗教室》

蘭陵劇場之我們不是後花園，更像是阿房宮下的「櫻桃園」。吳博士除了我們40個年頭的大幕長，還辦了從民國至今一直給予開放自由（沒大沒小）的空間，讓內容真真正正，我們曾是那樹上的果實，而今乃是那樹下搬運果實的工人。

柯清心（阿多）

柯清心，台中人，1963年生，家中曾五姊妹，排小五阿多，輔仁大學傳播學系學士，美國堪薩斯大學戲劇研究碩士。曾任時報出版社國際版權負責人，現任華聯翻譯及兩個孩子的媽，養了30多年的劇場場兵、回蘭劇場，還有一幫老友，彷彿是著萬年的青春返鄉。《演員實驗教室》拜拜的前幾個月，每個人都在掏自己的故事，大野千山萬水地走了半個世紀，變出一小段真真亮亮到台上，這真不是什麼基的事——太沉的不好說，太痛的不想說，太長的又說不齊——那天真爛漫的青春，是真的再也回不去了。

游安瑩

1984年開始站在黑膠唱片上至今34年了，騎著金童，怎麼能感覺學上跟家沒動著，黑色地盤地盤起蘭陵劇場，歷經表演工作坊，屏東表演班，電影，電視，它歷經承襲與再出發，影響多元化的創作及演譯者，感恩1984年到2022年與您遇見的人、事、物，也期待您見未來。

鄧偉權（馬傑）

馬傑，本名鄧偉權，朋友稱呼十七。
士林出生，前飛馬兵大，中尉生。
曾經品品書台台大店店長，博客家總編輯，Babel華語劇團人，少年劇場一輪，35年後回台，戲劇半生，去聖體驗：教我明白忠義，遂不致忠義。
讓我感到認真，卻不必認真。
容我學會等待，而不會期待。
我會繼續滿往，但永不離散。

王耿偉

1962年，出生於台灣嘉義的江蘇人，和伍伍又隔河一天生日。
相信一切都是最好的安排！
會遇上這些人和事，覺得這些好玩的事，都是因為我在1983年4月3日那天晚上，在蘭陵劇場，看了《演員實驗教室》這齣戲而開始的。9個月後，在加上看到蘭陵劇團和戲《代田》著戲團員，於是我就幫他入這劇社的朋友們開了20多份問卷問卷出去，並與那群們去Audition，然後人生的戲碼就改變了！第二年我就了人生半圓一個自主的決定——從林大德文與轉文化大學影劇系，從大二讀起，然後，開始了台灣新電影的拍攝，新台新戲院製作以及後來的影視歲月，感謝所有的相遇都是會因緣結。
40歲許的傳道，日日手操經，感謝天地萬物。
記憶所繫之處，風雨在您的刻下，往你與與與。

蘭陵40

