

金士傑

【劇本Ⅲ】

永遠的微笑

螢火

金士傑◎著

金士傑

【劇本Ⅲ】

金士傑◎著

永遠的
微笑
螢火

戲劇館

金士傑 劇本Ⅲ

螢火・永遠的微笑

著者——金士傑

總策劃——汪其楣

主編——曾淑正

特約編輯——陳珮真

美術協力——石某・唐壽南

發行人——王榮文

出版發行——遠流出版事業股份有限公司

臺北市汀州路3段184號7樓之5

郵撥／0189456-1

電話／(02)2365-1212 傳真／(02)2365-7979

香港發行——遠流(香港)出版公司

香港北角英皇道310號雲華大廈4樓505室

電話／2508-9048 傳真／2503-3258

香港售價／港幣67元

法律顧問——王秀哲律師・董安丹律師

著作權顧問——蕭雄淋律師

2003年5月1日 初版一刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

售價新台幣200元(缺頁或破損的書,請寄回更換)

版權所有・翻印必究 **Printed in Taiwan**

ISBN 957-32-4902-2

遠流博識網

<http://www.ylib.com>

E-mail: ylib@ylib.com

國家圖書館出版品預行編目資料

金士傑劇本 / 金士傑著. -- 初版. -- 臺北市：遠流,
2003【民92】

冊： 公分. -- (戲劇館)

ISBN 957-32-4900-6 (第1冊：平裝) . --

ISBN 957-32-4901-4 (第2冊：平裝) . --

ISBN 957-32-4902-2 (第3冊：平裝) . --

854.6

92006202

金士傑 劇本III

目

次

出版緣起

書生金士傑的多元創作／吳靜吉	9
如金寶之寶／賴聲川	12
自序：我醞釀已久的舞台世界	16
螢火	23
編導心得：螢火背後的一片幽暗	99
永遠的微笑	103
劇論：永遠的金寶・不變的微笑	208
金士傑作品年表	211

戲劇館

戲 劇 館

金士傑 劇本Ⅲ

螢火・永遠的微笑

著者——金士傑

總策劃——汪其楣

主編——曾淑正

特約編輯——陳珮真

美術協力——石某・唐壽南

發行人——王榮文

出版發行——遠流出版事業股份有限公司

臺北市汀州路3段184號7樓之5

郵撥／0189456-1

電話／(02)2365-1212 傳真／(02)2365-7979

香港發行——遠流（香港）出版公司

香港北角英皇道310號雲華大廈4樓505室

電話／2508-9048 傳真／2503-3258

香港售價／港幣67元

法律顧問——王秀哲律師・董安丹律師

著作權顧問——蕭雄淋律師

2003年5月1日 初版一刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

售價新台幣200元（缺頁或破損的書，請寄回更換）

版權所有・翻印必究 **Printed in Taiwan**

ISBN 957-32-4902-2

遠流博識網

<http://www.ylib.com>

E-mail: ylib@ylib.com

金士傑

【劇本Ⅲ】

金士傑◎著

永遠的
微笑
螢火

出版緣起

定場詩——為戲劇館揭幕

戲劇閱讀的時代來臨了。

人類的想像力透過文字，成為呼風喚雨的語言，成為激盪心靈的場景，成為情緒綿延、思質起伏、不易言喻的，感性上的認知。

觀劇的即時性、臨場感，相對於私密閱讀的無遠弗屆、不限時空。與眾同歡共泣的集體行為，相對於在一己的當下，就形成最小單位之劇場的恣意與精準，不僅在今日的都市生活中互補並存，而且造成分享熱鬧與探索門道之間更為雋永的循環。

戲劇既是一個高度發展的現代社會中最成熟的表達方式，戲劇亦被視為學習行為中最自然有效的摹擬、感染與散播。台灣戲劇活動頻繁，成為不可忽視的文化動力，各年齡、各階層對舞台演出有無盡的興趣與嚮往，許多人透過劇場這樣的藝術與紀律，凝聚了集體的心靈，展現了個體獨特的才華，迸發了性情深層的創造力，在舊有制度和觀念的重重障礙下，台灣劇場的創作，仍然有令人亮眼心動的表現。這樣的創作人才和創作影響值得鼓勵和累積，而未來人文藝術永續發展中對於戲劇

資源與教材的渴求，更使遠流責無旁貸地負起開設戲劇館的使命。

目前以出版台灣各劇種的創作為主，外來作品為輔。戲劇文學，演出圖譜、記實，劇場各項設計及聲光圖、文錄，表、導演思維與實踐的闡述探討，劇場相關藝術與製作的原理、方法及科技種種，都是館裡的戲碼。

戲劇觀眾及讀者將在劇場及網路內外滋生、互動，戲劇藝術家和劇場工作者，在戲劇館內外也有更大的空間和不同的表達機會，透過不斷的搬演與閱讀，甚至殊途另類的再製作、再發揮，屬於大眾的戲劇館，提供藝術經驗多元的流通與薪傳的未來。

戲劇開館，精采可期。作為出版者，在此為您提綱挈領、暗示劇情，一如傳統戲曲的演員粉墨登場之時，先吟唱一曲定場詩詞，與觀眾一同期待所推出連台好戲的無限興味。

王榮文

金士傑 劇本III

目

次

出版緣起

書生金士傑的多元創作／吳靜吉	9
如金寶之寶／賴聲川	12
自序：我醞釀已久的舞台世界	16
螢火	23
編導心得：螢火背後的一片幽暗	99
永遠的微笑	103
劇論：永遠的金寶・不變的微笑	208
金士傑作品年表	211

〈推薦一〉

書生金士傑的多元創作

吳靜吉

千呼萬喚終於等到金士傑醞釀已久的劇本出版，在台灣他的《荷珠新配》可能是被大學生搬演最多的劇本，如果是歐美日，他光是靠「智財」即可無後顧之憂地過日子，過去二十年台灣尚無此習慣，若真有此習慣，收集在這三冊裡的其他六個劇本，很可能因《荷珠新配》的豐收而沒機會與更多人分享。

這一切似乎都要從蘭陵劇坊的時代談起，其實除了《永遠的微笑》是表坊的製作，其他全部都在蘭陵期間創作演出的。

如果1978年金士傑沒有接下耕莘實驗劇團的團長，他大概也不會認識吳靜吉，而我們也可能不會一起從挫折中成長。他在蘭陵的第一個作品是《包袱》的動作劇，背著包袱的掙扎歷程，其實是在反映他和其他的團員上我課的心路歷程，我敢保證，最後留下來的核心團員主要的是來自他的說服，如果他不是團長，他們可能早就跑掉了。醞釀創意、體驗創作、建構意義其實不需要那麼辛苦，至少應該苦中作樂。我的課正好挑戰了他們習慣的「話」劇思考模式，因此才會苦，可是金士傑「多元智慧」的潛能也從此一一覺醒。

《包袱》驗證了金士傑運用肢體語言創作的才華，但他同時

也擅長用語文創作劇本，《荷珠新配》的改編，其實是二度創作，語言的靈活運用，幽默對白的轉換，使舊戲重生。金士傑在改編再創和執導《荷珠新配》的時候，從小在家庭裡耳濡目染的京劇戲胞便不自覺的活躍起來，那時候我對他的期待是：「能夠融合京劇的身段和默劇的技巧，進而創造出一種新型的劇種。」

他需要學習默劇的技巧，他需要珍惜並善用被動吸收的京劇經驗，他的運氣真好，「新象」邀請箱島安來台演出，箱島安需要一位助手，許博允和我異口同聲地說「金士傑」。箱島安回國去了，卻在金士傑的身上留下許多默劇的技巧。

許博允又邀請法國馬歇默叟來台演出，他們也見了面。在飯局中，馬歇默叟對我說：「金士傑是個默劇的天才，但要學馬派則太晚了，應該要發展屬於自己的金派默劇，這個金派默劇當然也要注入京劇的身段。」

許多留學生到了外國之後，在相互對照經驗的思考中，常常喚醒自己成長過程中曾經被忽視或抗拒的在地文化之興趣，所以我預測他從紐約回來後，必然成為新型默劇的一派宗師。非常非常意外地，他從紐約回台後的第一個作品，竟然是中規中矩，有

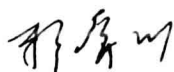
點去動作化的話劇《今生今世》。

我終於了解，原來金士傑是個書生，既然是書生，當然要把他語文創作的作品出版才是，我催促過他幾次，他就是慢工出細貨，等到有機會展現《永遠的微笑》才肯出版。在這三冊劇本當中，除了《荷珠新配》、《懸絲人》、《今生今世》、《螢火》和《永遠的微笑》以外，其他二個劇本《家家酒》和《明天我們空中再見》都是金士傑在文建會委託蘭陵劇坊辦理的舞台表演人才研習營中，為學員的公演所創作的劇本。

這七個劇本只是金士傑多元創作的局部分享，我們期待未來能有其他創作的平面或多媒體出版。

〈推薦二〉

如金寶之寶

台灣劇場之所以有今天，有一個很重要的因素，那是金士傑。

民國六〇年代末期，台灣劇場正在尋找新生命力的時候，蘭陵劇坊成為推動台灣新劇場的最大力量，而金寶為蘭陵劇坊的核心創作者，從他的《荷珠新配》1980年爆炸性的轟動台灣開始，他的編、導、演作品一直跟觀眾之間有一個刺激的對話，探討著生命、探討著劇場、探討著肢體。一代台灣劇場演員及編導都在金寶的作品中茁壯，一代台灣劇場觀眾也隨著金寶的作品成長。

而身為台灣現代劇場的開拓者及代表人物，金寶二十多年來不遺餘力，不斷在演出及創作的前線奮鬥，同時他的藝術在這段時間中也不斷前進、成熟，持續在舞台上展現他特殊的氣質、能量、智慧。金寶的喜怒哀樂曾經詮釋過多少重要的角色，又有多少重要的作品因為他的存在而亮麗起來，分量加重起來。這是不爭的事實：台灣劇場因為金士傑，是有重量與格調的。

以我自己作品為例，從表坊時代之前，從《摘星》中的智能不足兒童，到《暗戀桃花源》中的江濱柳、到《這一夜，誰來說相聲？》中的白壇、《紅色的天空》中的老金、《新世紀，天使