

七宝楼台的光华

赖声川舞台剧的多重美学特征

上海三联书店

何明燕 著

七宝楼台的光华

赖声川舞台剧的多重美学特征

何明燕 著

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

七宝楼台的光华:赖声川舞台剧的多重美学特征/何明燕
著. —上海:上海三联书店,2014.5
ISBN 978-7-5426-4591-3

I. ①七… II. ①何… III. ①赖声川—戏剧创作—戏剧美学—研究 IV. ①J801

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 031628 号

七宝楼台的光华——赖声川舞台剧的多重美学特征

著 者 / 何明燕

责任编辑 / 冯 征

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 021-24175971

印 刷 / 上海肖华印务有限公司

版 次 / 2014 年 5 月第 1 版

印 次 / 2014 年 5 月第 1 次印刷

开 本 / 710×1000 1/16

字 数 / 250 千字

印 张 / 15.25

书 号 / ISBN 978-7-5426-4591-3/J·169

定 价 / 42.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-66012351

胡志毅

我第一次见到何明燕，记得是她在杭州师范大学黄爱华教授那里攻读硕士研究生期间，她研究林兆华的戏剧，她和徐承经我的研究生李友云的引荐到我这里来借林兆华的戏剧光碟。我和她说研究戏剧要去剧院。她后来转到我的门下，攻读博士研究生，她选择了赖声川。何明燕喜欢赖声川可能最初是来自于杭州师范大学中文系主任黄岳杰老师排练的《暗恋桃花源》。富有趣味的是，《暗恋桃花源》是大陆许多戏剧爱好者喜欢话剧的新的契机，何明燕也是如此。但我觉得研究赖声川较之于林兆华更为麻烦，因为他是一位台湾导演。好在赖声川成为杭州市政府聘请的文化顾问，在西溪享有一套别墅，经常来杭州暂住。他的《暗恋桃花源》有一个杭州版，是将越剧和话剧进行拼贴。赖声川当年在台北演出的舞台剧陆续在大陆重新上演。她后来在剧院观摩了赖声川的多部舞台剧，《暗恋桃花源》《弹琴说爱》《宝岛一村》《那一夜，在旅途中说相声》《如梦之梦》等等。她看戏基本是自己花钱买票，没有因为研究赖声川而去找导演本人，这样反而获得了研究的距离和自由，不必为研究的对象所累。

大陆的台湾戏剧研究，我的导师田本相教授可以说是开拓者，他主编的《台湾现代戏剧概况》，是他20世纪90年代初访问台湾以后的产物，同时也

催生了1996年的中国戏剧交流(北京),后来追认为第一届华文戏剧节,我2000年第一次去台湾参加第三届华文戏剧节,提交的论文是有关大陆和台湾戏剧交流方面的研究。后来田老师主编的《中国话剧艺术通史》第三卷,也将台湾戏剧作为重要的组成部分。我和香港中文大学的方梓勋教授成为了分册主编,他新编的《中国话剧艺术史》九卷本则将台湾戏剧单独作为一卷专门列入。

我见过赖声川先生三次,一次是2003年在香港中文大学,香港戏剧工程主任蔡锡昌先生主办“十年树人(1993—2003):华文戏剧作品研讨会”,在那次研讨会上,有一个以赖声川舞台剧为主题的论坛,主办方请我主持,台湾大学戏剧系主任林鹤宜教授做主题发言,题目是《浮生何如?——谈〈如梦之梦〉的时空构想和生命观照》,赖声川也在主席台就坐;第二次是在杭州浙江图书馆的赖声川专场活动之后去了杭州剧院的后台,我见到赖声川先生,说起那年在香港开会的事,说到美女教授,他脱口而出就说是“林鹤宜”。他在那次讲到他的《暗恋桃花源》的拼贴是受到古希腊戏剧的影响,给我留下了深刻的印象;第三次是在浙江大学人文学院的咖啡馆,楼含松教授告诉我赖声川来了,我上完课再去,迟到了,那次是不丹的藏传佛教大师宗萨钦哲仁波切在用英文宣讲佛学。赖声川是在修藏传佛教密宗理论,在他的为人处事和戏剧创作中也有所体现。

我对赖声川的舞台剧也有兴趣,本想专门撰写一篇论文,我在剧场观看过赖声川的《暗恋桃花源》(两个版本)、《宝岛一村》《那一夜,在旅途中说相声》等。同时把他的用锦囊包装的舞台剧的光碟全部观看了,但是由于种种原因写了一半搁置了。何明燕撰写论文,我把自己的一些想法和她交流,她因为研究过林兆华,所以对导演的研究并不陌生。赖声川的舞台剧基本是他自己导演的剧作,因为表演工作坊倡导“集体即兴戏剧”,因此剧本都是在表演过程中形成的,关于这个问题,存在着争议。也就是说,赖声川导演的作品,其剧本究竟是谁的作品?

在论文写作过程中,我建议她从空间的角度入手,但是她写完了交到我

手里的论文,其中当然有空间的问题,但却只有一章及相关的一章重点来探讨,于是就改为赖声川舞台剧的多重美学特征。

研究赖声川,有一个困难,那就是赖声川在台湾辅仁大学毕业以后,去美国加州大学的伯克利分校攻读学位,最终获得了戏剧学的博士学位。也就是说,他像李安一样有西方留学的背景。后来回到台湾从事现代戏剧运动,创办了表演工作坊,提倡“集体即兴表演”。这本专著的导论从赖声川的戏剧创作生态着手,从赖声川的成长历程、写到台湾当代戏剧场域,再写到“集体即兴创作”的方法。

研究戏剧还有一个困难,它是一种剧场艺术,第一章《观与演:戏剧的现场性诉求》,她就进入了剧场的研究,她从“表演的自由调度”和“剧场样式的多方位改造”两个方面来论述了赖声川舞台剧所呈现的“剧场艺术的魔方”,并由此展开了戏剧的“‘现场性’辨析”的讨论。第二章《时与空:戏剧结构的时空化转向》研究开始进入中心议题,主要评析了赖声川作品所表现出来的“共时态的戏剧结构”和“叙事的空间化转向”。在第三章中,她采用文化地理学的角度研究《岛与陆:一衣带水的地理空间》,在这一章中,她不仅对“乡愁”进行阐释,分析了赖声川剧中所呈现的台湾的“多元的文化格局”“无序的社会现状”和“混乱的身份认同”,还对“文化空间理论的戏剧应用”做出了一番考察。第四章,她从历时性的视点研究了《古与今:传统艺术的现代生存》。在这里,她提炼出“时与空”“岛与陆”“古与今”以及“生与灭”等多重维度。

第五章她从《生与灭:对生命意义的佛学思考》来阐释。赖声川一直信奉藏传佛教的密宗理论,采取随缘的态度。也就是说,研究赖声川,还要随着他的思想变化,进入到不同的领域,包括佛教的领域。好在她的先生徐承博士是在杭州师范大学弘一大师·丰子恺研究中心任职,他对佛学颇有研究,曾出版过《弘一大师佛学思想述论》,何明燕自然也会受到熏陶和影响。

我建议何明燕将对赖声川的有关争议问题放在余论中研究,于是就有了艺术形式的突破与固守、文化定位的精英与大众,尤其对商业化的是与

非，是争论的焦点。我觉得赖声川的舞台剧进入大陆演出，似乎越来越趋于商业化。这有点像大陆的孟京辉，开始倡导先锋剧，后来捅破了一层纸，就成为流行、时尚和商业剧。何明燕似乎是接受了我的观点，但她有自己的看法。

何明燕写完论文，我总觉得她原来的主标题不合适，我将自己研究赖声川的论文的一个标题“赠送”给她，那就是“七宝楼台”，她改为“七宝楼台的光华”，并且对此词语进行一番考证。这就是何明燕的聪慧所在，一点就通。

何明燕发表论文，不用我操心，她自己投到《戏剧艺术》，是《戏剧艺术》杂志的编辑李伟博士和我说起，你的学生写了一篇关于赖声川相声剧的论文，他们觉得很有意思就发表了。她的相声剧研究产生了影响，辽宁的《新世纪戏剧》通过我专门约她写有关的论文。后来，何明燕又发表了有关戏剧空间批评的论文，这为她从空间的角度研究赖声川奠定了基础。

何明燕现在杭州师范大学任教，我希望她在做了母亲以后，能慢慢恢复，重新回到学术的感觉中来。而现在因为杭州师范大学重视学术研究的成果，她的博士论文经过修改以后将要出版了，对她个人来说，这是一件值得庆贺的大事。

赖声川的《如梦之梦》将要在上海演出，她早就预定了昂贵的戏票，她当时写论文时，是我将从台北诚品书店买来的《如梦之梦》的剧本借给她。人生如梦，而研究戏剧确实也有点“如梦之梦”的感觉。

是为序！

2013年5月1日

于浙江大学紫金港港湾家园

目

录

序 胡志毅 / 1

绪论 研究的现状、意义与方法 / 1

一、研究的现状 / 3

二、研究的意义 / 8

三、研究的方法 / 11

导论 赖声川的戏剧创作生态 / 16

一、赖声川的成长历程 / 16

二、台湾当代戏剧场域 / 19

三、“集体即兴创作” / 23

第一章 观与演：戏剧的现场性诉求 / 29

第一节 剧场艺术的魔方 / 31

一、表演的自由调度 / 32

二、剧场样式的多方位改造 / 41

第二节 “现场性”辨析 / 47

第二章 时与空:戏剧结构的时空化转向 / 52

第一节 共时态的戏剧结构 / 53

一、拼贴式 / 53

二、对照式 / 63

三、碎片式 / 67

四、圆环式 / 72

五、戏中戏 / 76

第二节 叙事的空间化转向 / 79

一、非对白的平行叙述 / 80

二、文本互涉的技巧 / 88

三、修辞手法的注入 / 98

第三节 戏剧结构空间化的批评策略 / 101

第三章 岛与陆:一衣带水的地理空间 / 106

第一节 何处是乡愁? / 107

一、多元的文化格局 / 107

二、无序的社会现状 / 112

三、混乱的身份认同 / 120

第二节 此岸与彼岸 / 126

一、遥望大陆 / 128

二、文化溯源 / 135

第三节 文化空间理论的戏剧应用 / 139

第四章 古与今:传统艺术的现代生存 / 144

第一节 祭奠与重生:民族艺术的现代转型 / 144

一、“失落”与“找寻” / 145

二、传统曲艺的传承与革新 / 150

第二节 反思与接续:一脉相承的文化血脉 / 155

一、赓续传统根脉 / 156

二、中国文学观的吸收 / 160

第五章 生与灭:对生命意义的佛学思考 / 169

第一节 般若智慧 / 170

第二节 生死之苦 / 176

第三节 解脱之道 / 187

余论 / 200

一、艺术形式的突破与固守 / 200

二、文化定位的精英与大众 / 202

三、商业化的是与非 / 204

附录 赖声川作品目录及其他 / 207

一、戏剧影视作品 / 207

二、出版物 / 217

三、大事记 / 220

参考文献 / 222

后记 / 232

绪论

研究的现状、意义与方法

世界上很少有剧场艺术家可以拥有赖声川的远大影响力。这位台湾剧作家及导演几乎一手创造了台湾现代剧场。自从他的“表演工作坊”在台北创团以来,就成为促成一个极有活力的新剧场文化的催化剂,而在这之前,台湾数十年来几乎没有戏剧传统可言……^①

赖声川,台湾著名的舞台剧创作者,被列入《中国戏剧家大辞典》^②的剧作家,也是当代华语戏剧界最为耀眼的明星导演。自1983年从美国加州柏克莱大学戏剧艺术研究所博士毕业返回台湾,从事舞台剧创作以来,赖声川凭借一场又一场精彩的创意演出,不断突破自我,开拓剧场的新领域与新境界,并吸引了无数观众涌入剧场,为台湾乃至整个华语剧场带来新的生命力。

赖声川的戏剧创作既营造了浓厚的剧场文化氛围,也为自己赢得了多

^① 原载于《美国橘郡记事报》,转引自赖声川:《赖声川:剧场1》,台北:元尊文化企业股份有限公司,1999年,扉页。

^② 路闻捷、石宏图、贾克勤主编:《中国戏剧家大辞典》,北京:中国戏剧出版社,2003年。此书按笔画顺序介绍了中国戏剧家,时间上限自1911年仍在世的戏剧家,下限至截稿的2002年9月30日。全书总计约五百万字,近百万页。

项殊荣。他曾获得过台湾“文艺奖”，“十大杰出青年”奖，香港“舞台剧特别荣誉奖”，创意中国盛典“最具创意人物奖”，风尚大典“2007年度戏剧贡献奖”，上海戏剧谷“2011年度最佳导演奖”等等，而他带领的“表演工作坊”也曾荣获过台湾“杰出表演艺术奖”和台北市“文化奖”等。此外，赖声川还曾被《亚洲周刊》誉为“亚洲剧场导演之翘楚”，英国 BBC 公司称为“现今中文最顶尖的剧作家”，而他创作的作品则曾被新加坡《联合早报》称赞道“为世界华语剧场创造了一种崭新的悲喜剧经验”，《远东经济评论》誉为“中国语文世界中最精彩的戏剧”，美国《新闻周刊》称之为“台湾正创造着亚洲最大胆的中国艺术”。^①

在从事戏剧创作的三十余年间，赖声川带领他创立于 1984 年的戏剧创作工作室“表演工作坊”，为华语剧场奉献了数十部舞台作品。这些作品中有三十多部为原创编导作品，其中包括享誉海内外的《暗恋桃花源》《西游记》《回头是彼岸》《红色的天空》《我和我和他和他》《如梦之梦》《宝岛一村》，以及“相声剧系列”作品等等。这些作品不仅在台湾、大陆以及海外巡回演出时场场爆满、反响热烈，对戏剧市场的繁荣产生了积极的推动作用，而且还普遍得到戏剧评论家们的认可，获得了种类繁多的奖项与殊荣。譬如，“表演工作坊”的开山之作，也是赖声川的第一部相声剧《那一夜，我们说相声》，曾于 1998 年获选为台湾《联合报》的“台湾文学经典作品”，该剧演出后的副产品，即有声录音带，销量惊人，已经成为台湾唱片界的一个传奇；创作于 1986 年的《暗恋桃花源》将传统与现代、悲剧与喜剧熔于一炉，不仅给观众带来了全新的剧场体验，各地巡回演出的总场数多达千余次，还被《纽约时报》评为“应该是当代中国最受欢迎的舞台剧”；改编成电影后的《暗恋桃花源》还获得了“东京影展银樱奖”“柏林影展卡里加里奖”“金马奖”“新加坡影展最佳影片”“新加坡影展最佳导演”及“飞比西国际评审团奖”等等；七个半小时的剧场史诗《如梦之梦》被誉为“现代中文剧场的经典作品”，并获香

^① 详见“表演工作坊”官方网站：<http://www.pwshop.com>。

港舞台剧“最佳整体演出奖”“最佳服装奖”“最佳男配角奖”等；而关注台湾眷村问题的《宝岛一村》则被北京《新京报》评为“这个时代话剧舞台上的巅峰之作”。^①

除了原创的编导作品以外，赖声川还有很多非自主编剧的纯导演作品，如契诃夫的《海鸥》，源自贝克特作品的《落脚声——古厝中的贝克特》和《等待狗头》，卡罗·高多尼的《一夫二主》和《一妇五夫?!》，东尼·库许纳的《新世纪，天使隐藏人间》，新加坡郭宝昆的《灵戏》，以及莫扎特的歌剧《唐·乔望尼》《女人皆如此》《费加洛的婚礼》等等。这些作品在形式上不拘一格，并在诠释原著宗旨上颇具独到的见解。

此外，赖声川的创作还涉足影视圈，例如改编自同名舞台剧的电影《暗恋桃花源》、原创电影《飞侠阿达》、爵士乐广播节目《即兴的灵感》，以及另类的当日电视情境喜剧《我们一家都是人》《我们两家都是人》等等。这些创作活动充分展示了赖声川丰富而独特的艺术创造力和剧场魅力，难怪美国《橘郡记事报》会高度称赞道：“世界上很少有剧场艺术家可以拥有赖声川的远大影响力。”^②

一、研究的现状

近年，基于对赖声川及其“表演工作坊”独特的剧场意义的重视，赖声川研究已经有了初步的发展，并有相关论文发表和书籍出版。这些研究大致可以分为四个部分：

其一，以介绍和访谈为主的文章。由于近年赖声川戏剧演出活动频繁，介绍他和“表演工作坊”单个戏剧作品的文章不胜枚举，让人眼花缭乱。这些文章大多以吸引眼球的字句为标题，然后对作品情节、演出概况做一些简

^① 详见“表演工作坊”官方网站：<http://www.pwshop.com>。

^② Paul Hodgins, *New drama of freedom opens Taiwan to the World of the Stage*, Orange County Register, 1994-12-9. 原文为“Few theater artists can claim the kind of far-reaching impact Stan Lai has achieved.”

单的交待,呈现出较为明显的人云亦云的跟风态势。这类文章虽数目繁多,但有研究价值的为数不多。此中可作为参考的,亦是了解赖声川诸多艺术作品基本面貌的重要资料有“表演工作坊”的官方网站 <http://www.pwshop.com>,2003年由陶庆梅、侯淑仪共同编著的《刹那中——赖声川的剧场艺术》^①,以及关于单部作品《暗恋桃花源》的,由鸿鸿、月惠共同编著出版的《我暗恋的桃花源》^②等资料。

至于访谈类的文章则是良莠不齐,能针对某个具体的戏剧问题或现象做一些较有见地的访谈文章为数不多,其中较为深入的包括:魏力新的《赖声川:我们应该找自己的路》^③,舒晋瑜的《赖声川:说说创意这个东西》^④,徐馨的《赖声川:聆听缘分的戏剧人》^⑤,余楠的《赖声川:我们只是在拓荒》^⑥,蒯乐昊的《对话赖声川》^⑦,杨澜的《赖声川:暗恋桃花源》^⑧,秋秋的《赖声川:站着说笑坐着思考》^⑨,万润龙的《相声不是相声剧的全部——赖声川在杭笑谈舞台剧创意与突破》^⑩,朱安如的《台湾眷村的光阴故事:访话剧〈宝岛一村〉编剧王伟忠和导演赖声川》^⑪等等。这些访谈提供了许多赖声川创作时的细节,从而能够更为准确地把握赖声川的创作方法和创作观念等。

-
- ① 陶庆梅、侯淑仪编著:《刹那中——赖声川的剧场艺术》,台北:时报文化出版企业股份有限公司,2003年。
  - ② 鸿鸿、月惠编著:《我暗恋的桃花源》,石家庄:河北教育出版社,2004年。
  - ③ 魏力新:《赖声川:我们应该找自己的路》(2001年12月15日),载于魏力新编著:《做戏》,北京:文化艺术出版社,2003年。
  - ④ 舒晋瑜:《赖声川:说说创意这个东西》,《中华读书报》,2006年11月1日,第014版。
  - ⑤ 徐馨:《赖声川:聆听缘分的戏剧人》,《人民日报海外版》,2006年11月20日,第002版。
  - ⑥ 余楠:《赖声川:我们只是在拓荒》,《新世纪周刊》,2007年,第26期。
  - ⑦ 蒯乐昊:《对话赖声川》,《南方人物周刊》,2007年,第26期。
  - ⑧ 杨澜:《赖声川:暗恋桃花源》,载于杨澜编,《杨澜访谈录 2008II》,上海:上海锦绣文章出版社,2008年。
  - ⑨ 秋秋:《赖声川:站着说笑坐着思考》,《东方航空报》,2008年1月21日,第028版。
  - ⑩ 万润龙:《相声不是相声剧的全部——赖声川在杭笑谈舞台剧创意与突破》,《文汇报》,2008年3月11日,第007版。
  - ⑪ 朱安如:《台湾眷村的光阴故事:访话剧〈宝岛一村〉编剧王伟忠和导演赖声川》,《艺术评论》,2010年,第5期。

其二,针对某部舞台演出作品的剧评,或者针对赖声川某个具体戏剧现象的分析论文。这一领域的文献数量繁多,在此,仅列举比较重要的几篇论文。

例如发表于台湾的有:马森的《一个新型剧场在中国的诞生》^①,朱天文的《一个舞台两出戏》^②,黄寤兰的《〈圆环物语〉——走通俗路线、娱乐效果为观众接受》^③,叶绘的《悲到极限与喜到极限——赖声川的戏剧世界》^④,林鹤宜的《怎么辣都不够辣——评表演工作坊〈又一夜,他们说相声〉》^⑤,纪蔚然的《两条既平行又交叉的线——评〈我和我和他和他〉》^⑥,熊睦群的《剧中剧结构之比较研究——“六个寻找剧作家的剧中人”与“暗恋桃花源”》^⑦,沈晓茵的《从写实到魔幻——赖声川的身份演绎》^⑧。

相比之下,大陆在这方面的论文数量更为可观,但大都是泛泛之谈,具有独立的批评视角或者理论深度的文章则是凤毛麟角,譬如:彭耀春的《集体即兴、时空交错与对立互动——论赖声川的戏剧〈暗恋桃花源〉》^⑨,王晓红的《赖声川剧作的后现代倾向》^⑩、《赖声川剧作的文化内涵》^⑪,李鸿祥、古秀蓉的《现场性:论赖声川的现代剧场艺术》^⑫,牛鸿英的《开放的舞台创作

① 马森:《一个新型剧场在中国的诞生》,《中国时报·人间副刊》,1984年1月15日。

② 朱天文:《一个舞台两出戏》,台北:《中国时报(人间副刊)》,1986年3月10日,载于朱天文:《有所思,乃在大海南》,上海:上海译文出版社,2010年。

③ 黄寤兰:《〈圆环物语〉——走通俗路线、娱乐效果为观众接受》,《联合报》,1987年3月6日。

④ 叶绘:《悲到极限与喜到极限——赖声川的戏剧世界》,《当代青年》,1992年,第14期。

⑤ 林鹤宜:《怎么辣都不够辣——评表演工作坊〈又一夜,他们说相声〉》,《表演艺术》,1997年,第59期。

⑥ 纪蔚然:《两条既平行又交叉的线——评〈我和我和他和他〉》,《表演艺术》,1998年,第66期。

⑦ 熊睦群:《剧中剧结构之比较研究——“六个寻找剧作家的剧中人”与“暗恋桃花源”》,《复兴岗学报》,2000年,第69期。

⑧ 沈晓茵:《从写实到魔幻——赖声川的身份演绎》,载于沈晓茵:《他者之域——文化身份与再现策略》,台北:麦田出版有限公司,2001年。

⑨ 彭耀春:《集体即兴、时空交错与对立互动——论赖声川的戏剧〈暗恋桃花源〉》,《世界华文文学论坛》,2001年第3期。

⑩ 王晓红:《赖声川剧作的后现代倾向》,《戏剧艺术》,2004年,第6期。

⑪ 王晓红:《赖声川剧作的文化内涵》,《戏剧文学》,2006年,第1期。

⑫ 李鸿祥、古秀蓉:《现场性:论赖声川的现代剧场艺术》,《华文文学》,2005年,第5期。

观念——浅析赖声川的“集体即兴创作”》^①、《超越解构，在联结转化中生成的精神仪式——浅论赖声川的剧场艺术》^②，水晶的《历史的镜像，在笑声中呈现——漫谈赖声川戏剧创作中幽默技巧的运用》^③，李时学的《互文性：赖声川剧场的文本策略与机制》^④，田广文、胡明华的《论赖声川〈如影随行〉的佛法意蕴》^⑤，滕妍的《简论赖声川话剧〈暗恋桃花源〉戏中戏的复调手法》^⑥。

这些论文关注了赖声川及其“表演工作坊”的诸多面向，为赖声川及其“表演工作坊”的研究提供了非常宽广的视野，并为进一步的深入研究奠定了基础。

其三，关于赖声川及其“表演工作坊”研究的学位论文。这一领域的文献大多集中在台湾地区的高等院校，目前完成的硕士论文有五篇：台湾艺术大学郭佩霖的《作为剧场语言的即兴创作：赖声川的剧场创作与台湾剧场的发展经验》^⑦，台湾成功大学蔡宜真的《赖声川剧场集体即兴创作的来源与实践》^⑧，台湾大学白泰泽的《由〈千禧夜，我们说相声〉看赖声川所领导的集体即兴创作》^⑨，台湾新竹清华大学张文诚的《曼陀罗的生命旅行：赖声川如梦之梦里的集体重复，创伤记忆，与历史再现》^⑩，台湾大学汪俊彦的《戏剧

-
- ① 牛鸿英：《开放的舞台创作观念——浅析赖声川的“集体即兴创作”》，《艺苑》，2009年，第2期。
- ② 牛鸿英：《超越解构，在联结转化中生成的精神仪式——浅论赖声川的剧场艺术》，《当代戏剧》，2010年，第1期。
- ③ 水晶：《历史的镜像，在笑声中呈现——漫谈赖声川戏剧创作中幽默技巧的运用》，《中国图书评论》，2009年，第5期。
- ④ 李时学：《互文性：赖声川剧场的文本策略与机制》，《集美大学学报（哲社版）》，2010年，第1期。
- ⑤ 田广文、胡明华：《论赖声川〈如影随行〉的佛法意蕴》，《大舞台》，2011年，第11期。
- ⑥ 滕妍：《简论赖声川话剧〈暗恋桃花源〉戏中戏的复调手法》，《大众文艺》，2011年，第15期。
- ⑦ 郭佩霖：《作为剧场语言的即兴创作：赖声川的剧场创作与台湾剧场的发展经验》，台湾艺术大学戏剧研究所硕士论文，指导教师：赖声川，1997年。
- ⑧ 蔡宜真：《赖声川剧场集体即兴创作的来源与实践》，台湾成功大学中国文学研究所硕士论文，指导教师：马森，2000年。
- ⑨ 白泰泽：《由〈千禧夜，我们说相声〉看赖声川所领导的集体即兴创作》，台湾大学戏剧学研究所硕士论文，指导教师：赖声川、朱静美，2002年。
- ⑩ 张文诚：《曼陀罗的生命旅行：赖声川如梦之梦里的集体重复，创伤记忆，与历史再现》，台湾新竹清华大学外国语文学系文学组硕士论文，指导教师：杨莉莉，2002年。

历史、表演台湾：1984—2000 赖声川戏剧之戏剧场域与台湾》^①。这些研究具有很高的理论价值，但目光主要集中在两个方面：一则从具体作品出发，研究赖声川戏剧“集体即兴创作”的来源与实践，二则立足台湾戏剧历史，分析赖声川舞台作品所生长的文化土壤。

当然，近两年大陆也陆续有硕士生以赖声川的舞台剧为研究对象，截至2013年底，已有四篇硕士论文被收入文献数据库：厦门大学王晓红的《赖声川剧作初探》^②，吉林大学杨灿灿的《“移植”中的创新——试论赖声川的话剧意识与艺术实践》^③，广西师范大学包燕榕的《创意、戏剧、人生——论赖声川话剧的价值和影响》^④，福建师范大学陶也的《赖声川相声剧研究》^⑤。这些研究均以各自独特的视角丰富了赖声川及其“表演工作坊”的研究，并为进一步的研究奠定了坚实的基础。

其四，以赖声川及其艺术创作为主题的戏剧国际研讨会。2006年，台北艺术大学戏剧学院专门召开了“赖声川剧场艺术国际研讨会”。该研讨会聚集了来自台湾、大陆、美国、澳洲等各地的学者^⑥，共发表了论文十余篇。会议针对赖声川举办了专门的座谈会，主要讨论了以下几个话题：“赖声川作品论”“赖声川的集体即兴创作艺术”“赖声川的导演艺术”“赖声川生命、修行与剧场”“赖声川与台湾戏剧发展”“世界剧场中的赖声川”等。

① 汪俊彦：《戏剧历史、表演台湾：1984—2000 赖声川戏剧之戏剧场域与台湾》，台湾大学戏剧学研究所硕士论文，指导教师：林鹤宜，2004年。

② 王晓红：《赖声川剧作初探》，厦门大学人文学院文学专业硕士论文，指导教师：陈世雄，2003年。

③ 杨灿灿：《“移植”中的创新——试论赖声川的话剧意识与艺术实践》，吉林大学中国现当代文学专业硕士论文，指导教师：白杨，2008年。

④ 包燕榕：《创意、戏剧、人生——论赖声川话剧的价值和影响》，广西师范大学现当代文学专业硕士论文，指导教师：李江，2010年。

⑤ 陶也：《赖声川相声剧研究》，福建师范大学戏剧戏曲学专业硕士论文，指导教师：林婷，2010年。

⑥ 主要包括：台北艺术大学戏剧学系林国源、林于并、于善禄、叶根泉；台北艺术大学剧场设计学系简立人；台南大学戏剧创作与应用学系王友辉；台湾艺术大学表演艺术研究所倪淑兰；政治大学英国语文学系姜翠芬；台湾清华大学外国语文学系张文诚；台湾交通大学人文社会学系段馨君；东海大学外文系蔡奇璋；北京北兵马司剧场邓珊；美国宾州州立大学黄承元；美国加州大学洛杉矶分校戏剧研究所汪俊彦；澳洲雪梨新南威尔斯大学 Jon Kowallis 等人。