

投稿類別：地方音樂藝術類

篇名：

相聲說唱藝術的研究探討-以表演工作坊為例

作者：

葛海倫。景文高中。處二 1 班

徐蕙媗。景文高中。處二 1 班

何玟靜。景文高中。處二 1 班

指導老師：

葉映伶老師

壹●前言

- 一、研究動機：相聲雖然是從舊的時代裡一步步帶來的藝術，但是卻一點都不嚴肅，因為「相聲瓦舍」讓這個文化變得更加靈活巧妙，他們開啓的是相聲的新世代，在文化藝術裡，相聲是語言的藝術，除了伶牙俐齒外，也加入時事的諷刺，還能表達真善美的事物，再詼諧的語氣裡，以詼諧的語句表達深度的意涵，仔細咀嚼便能嘗到其中的各種奧妙。
- 二、研究目的：相聲是一個輕鬆愉快的卻又有深度的藝術，就算是以幽默的口吻訴說，卻不失本意的表達它們內容裡的深意，這樣每一句話都構滿巧思的語言藝術，是如此貼近了我們的生活，讓人備感親切，所以希望能更深入的瞭解這份藝術，且做出網站宣揚這個藝術，而不是被人們漸漸淡忘。
- 三、研究方法：我們在正式寫小論文前，我們先仔細欣賞相聲，之後擬定好研究的方向及目的，蒐集資料時是上網蒐羅資料，以及去圖書館參閱與相聲相關的書籍，我們也實際去訪問了表演工作坊的相聲，讓我們更加了解相聲表演是如何演變和運作的。

貳●正文

一、關於相聲

(一) 相聲的起源

相聲最早是從北京大街小巷、廣場發展出來的，古名「像生」，《紅樓夢》中薛寶釵斥責薛蟠：「你不用做這些象生兒了！」(註一)，這裡的「象生兒」是指模仿別人的言行，也說明了那時候的像生是通俗在鄉里之間的一種文化，後來隨朝代的發展，像聲逐漸轉為「相聲」，演變為擁有口技的單口笑話，又慢慢衍生出對口相聲與群口相聲，現代的笑話就像是相聲一樣，詼諧幽默，但是不同的是相聲可以再添加更多的敘事性。

(二) 台灣的相聲

1949年時中華民國政府來到台灣，從中國而來的人們其中有著以相聲過生活的人，在台灣落地生根後，於是相聲就變成了台灣的一種文化，以魏龍豪和吳兆南為首主持廣播節目，每一夜在人們耳朵裡創造新文化，然而之後又隨著時間慢慢落沒，直到1985年時，賴聲川導演覺得相聲在台灣死的太突然，所以決定

對相聲做最後的祭文，所以推出舞台劇「那一夜，我們說相聲」，然而這卻對當時造成了轟動，所以相聲又因為他們而復活了，隨著演員越來越多，他們的創意也隨著現代在改變，劇本也越來越有新意，劇團也隨著相聲的蓬勃發展而建立起來。

二、相聲的表演方式

(一)四大基本功

是指說、學、逗、唱這四大基本功，而在這四大基本功裡被視為相聲的靈魂是「逗」，相聲是一種傳統曲藝表演藝術，原本是指模仿別人的言行舉止，慢慢地就從一個人的口技發展成為了單口笑話，也就成為了現今大家聽到的相聲了，也發展出越來越多的類型，像是單口相聲、對口相聲、群口相聲，簡單的說單口相聲是一個人表演，通常是長篇的相聲，分很多次演出，單口相聲也比較注重在笑料。

對口相聲則是兩個人，也是最受觀眾喜愛的方式，可以一男一女，也可以兩女、兩男，比較常看見的是兩男，比較少兩女，群口相聲也就是 3 人以上，也有分捧哏和逗哏，通常是一群逗哏的繞著一位泥縫兒。

群口相聲是比較晚才出現的。說，是包括身體、動作與表情的描述。學，解釋為模擬，模擬人聲、也模擬人的行為。逗，就是製造笑料如果不逗的話就不是相聲了吧！至於唱，指的是相聲表演的音樂性，音樂性就是指旋律、節奏、合聲。唱歌是唱、唱戲是唱、太平歌詞或任一種吟誦皆為唱，語言本身的旋律與節奏，身體、表情的線條與流暢感，更是唱！任何一段相聲都離不開說學逗唱四字，這四個字不可以錯認為表演技巧，而是表演哲學。

(二)相關術語

- (1) 墊話：往往是即興表演，也作現掛。指相聲要準備開始前的一個開場白，由幾位相聲演員出來開場，有時也會有一段小節目，目的是為了要吸引觀眾的注意或是先透露給觀眾將要帶給大家演出中的內容，能不能把注意力引到你所表演的節目中來，是很重要的一件事。
- (2) 入活：這是指相聲已經在演出時，將墊話引入正題的一段內容，具有承上啓下的作用。
- (3) 飄把兒：也就是入活的搭橋，起個承上啓下的作用，第一先出現墊話接

著在出現飄把兒，最後又給入活作了鋪成，就開始入活了。

- (4) 包袱：在相聲中，如果沒有包袱有就沒有了相聲，是個極為重要的角色，相聲的創作過程中就是不斷地組織包袱。組織包袱有一定的層面，在相聲術語中稱作鋪平墊穩；鋪平就是要把表達的事情說清楚、說明白；墊穩就是要反覆強調抖包袱的準備，讓觀眾有時間思考。真正的包袱抖開時，才會使觀眾哄堂大笑，而三番四抖的手法，就是說明了鋪平墊穩的重要性，三番是指三次的鋪墊，四抖是指包袱炸響，收到了效果。在組包袱時也有很重要的忌諱，絕對不能洩漏出包袱的底，包袱就響不了，無法出乎意料。
- (5) 貫口：又叫作貫活，就是一口氣背誦一段故事，或是一口氣報了幾百個地名、菜名、書名等，一口氣說完很多個繞口令也是一種貫活。貫口要注意押韻、講究平仄、講話清晰有條理、節奏感也要強，最重要的就是記憶力要夠強。演員在表演前要先把詞背得熟練，才會達到渲染抒情、展示技巧、產生笑料的作用。
- (6) 柳活、腿活：柳活是指一大段唱功戲為主的相聲段子，然而演員在表演柳活的說唱時，要注意學的功夫，學誰就要像誰，如果不像的話就不如不要學，在安排唱的時候，唱得要自然，唱得要合理，不能為了唱而唱。腿活，是以學唱戲劇為片段，捧哏的人和逗哏的人也都要進行學唱，也要負責把場面上的桌子搬開，還要帶點小化妝，分包趕角，進入角色來表演，之後還要退出來敘述。
- (7) 一頭沉、子母哏：一頭沉、子母哏都是對口相聲，一頭沉中又分成捧哏、逗哏的人，捧哏是主要敘述者，主要負責說笑話逗觀眾笑，逗哏則是以嗯、嘿、哎呀、哦、啊等語助詞輔助主講人。逗哏、捧哏人的位子通常是逗哏人在右邊，捧哏人站左邊。子母哏的捧哏、逗哏人所承擔的任務基本相同，不像一頭沉，逗哏的任務會比捧哏的任務重大，子母哏是用一種爭辯性質的方法來表達故事的，就是指兩位演員對同一件事的觀點不同。
- (8) 活兒：又叫正活或活身兒，就是一段相聲的中心，一段相聲的正文，敘述情節、刻劃人物、表現主題等方式來完成，是由很多個情節組成，每個小情節都有笑料，作為一個情節的結束，有一般的情節又突然到了高潮，一浪高過一浪，每個小情節都圍繞著同一個中心，沿著一個繩索展開，緊緊地吸引著觀眾。

(三)使用道具

- (1) 醒木：在相聲表演中，醒木的用途就是要讓觀眾注意節目要開始了，要大家安靜下來聽台上的表演了。
- (2) 扇子：在相聲表演中是最重要的道具，演員可以藉由展開扇子的聲音來表現氣勢，也可以當作沒事時搖晃扇子，更可以當成是很好的利器。
- (3) 竹板：又分為三塊板和七塊板，而三塊板是利用三塊竹板組合而成，包含兩塊短板和一塊長板，兩塊短的竹板為一組，放在左手，利用手掌的開合來拍出聲音，一塊放於掌心，稱為內板，另一塊放於手掌彎曲處，稱為外板，三塊板是由許多演奏的節拍形成，有基本的前奏、間奏以及花樣板撩，組合不一樣就能夠演奏出完全不同的旋律，能彰顯出戲劇的變化與張力。七塊板就是竹板快書擊節的道具，右手兩塊較大的竹板稱為大板，左手五塊小板稱為節子。演唱時主要以小板節子控制節奏，大板多半在開場亮板、過門及收尾時使用。

三、對表演工作坊的相聲研究

表演工作坊的劇本參雜著能讓台下的觀眾哄堂大笑的題材，不會使相聲枯燥，演員以最常使用的對口相聲、新穎的舞台劇、動作及中國大陸的腔調形式作呈現。相聲早起都是以諷刺型來表達當時的社會，但自從”相聲”來到臺灣後，1984成立表演工作坊，1985年以現代劇形式的——那一夜，我們說相聲，使臺灣的相聲”復活”，另外，劇本裡面慢慢開始有了當時的民間生活、政治等等，但講政治時又不會顯得氣氛太凝重，而是以幽默的口吻表達。

陸續也有像「那一夜，我們說相聲」的內容，例如：1989年的這一夜，誰來說相聲？以及1997年的又一夜，他們說相聲等，訴說人們的價值觀，雖然演員們把劇情用得輕鬆不死板，使台下的觀眾們哈哈大笑，較能炒熱氣氛，但是還是有隱藏著沉重深沉的含意，一直到最近有持續在全台巡迴的「新龍門客棧」比較脫離以往的風格，轉型現代的生活型態，貼近年輕人的生活訴說愛情，還有一些橋段都有講到時事，不過還是有些劇本會講到政治議題，例如：夜夜說相聲。

表演工作坊有許多舞台劇的劇本，但是還是以拯救臺灣的相聲之劇——那一夜，我們說相聲來說：每一個劇本都充滿故事情節，五個橋段中都有不同的故事：

第一個橋段，台北之戀，說著一對純情的男女在台北的戀愛是如何開始的，最後又是爲了什麼而逝去的這段愛情。

第二個橋段，電視與我，情節也有透露出當時年代的電視，還有一些有名的周邊，那時的電視雖然很小台，卻是人們在生活上重要的樂趣。

第三個橋段，防空記，當時還有空襲警報，有時候會有很長的時間都住在防空洞裡面，甚至在裡面下棋、切磋廚藝，他們爲了安全只好把生活搬到防空洞裡，表現舊時代戰爭的辛苦。

第四個橋段，記性與忘性，人的記性有限雖然小的事卻會既得比大事清楚，也有另外訴說以前人吸食鴉片是一件很普及的事情，但是因爲警察是大人多說半句話就是冒犯，所以人民私底下一字一句表達的理念也是沉重的。

第五個橋段，出殯與遛鳥，想表達出有些人已經去世就不是屬於自己了，但是比起現在的自己，還是有很多人幫助你、與你在一起，所以人就算還是不會停止分離，但永遠不是寂寞的。

四、採訪表演工作坊

根據採訪內容，在這可以舉幾個例子，心中與真正聽到的有什麼不同。平常我們都會覺得相聲演員講的如此的好，是不是本身口條清晰的人才能當相聲演員？其實不是的，謝經理有舉馮翊綱先生的例子，他的口條沒有說到非常好，但經過不斷的練習，還有長久以來的經驗，使他在台上一字一句清清楚楚的表達也能夠不慌不忙的講台詞。現在相聲不只是在國內或中國大陸，能用中文溝通的國家，表演工作坊也有幾次去美國，全程用英文表演，演員要把英文練好背好，重點也要讓觀眾聽得懂在說些什麼，表情動作也要到位，練習的時間一定都比在臺灣練習的時間還要多，謝經理有說：「演員詮釋劇本發展的時間要六小時」那用英

文來詮釋角色的話不就要更多的心思和時間了嗎？

人們會覺得成立一個相聲團體是因為有興趣還是因為一時興起而創立，事實上表演工作坊的第一齣戲，那一年，我們說相聲是爲了”演出”而設立的相聲團體，也因為這齣戲讓臺灣這個圈子能夠慢慢起來，還有人去製作錄影帶帶動人們去探索相聲、了解相聲，所以也可以藉由這個例子知道這世界上沒有不可能的事，只要去嘗試，都會是值得的。

現在科技的進步，也可以在網路上看到相聲，很多人都會想說爲什麼要花至少六百塊以上的錢去看一場相聲，在電腦手機上看不就可以了嗎，但如果你去真正體驗看一場表演，可以看到在網路上很難注意到的東西，例如，舞台上後面的佈景、道具或是更能看到演員的努力等等。

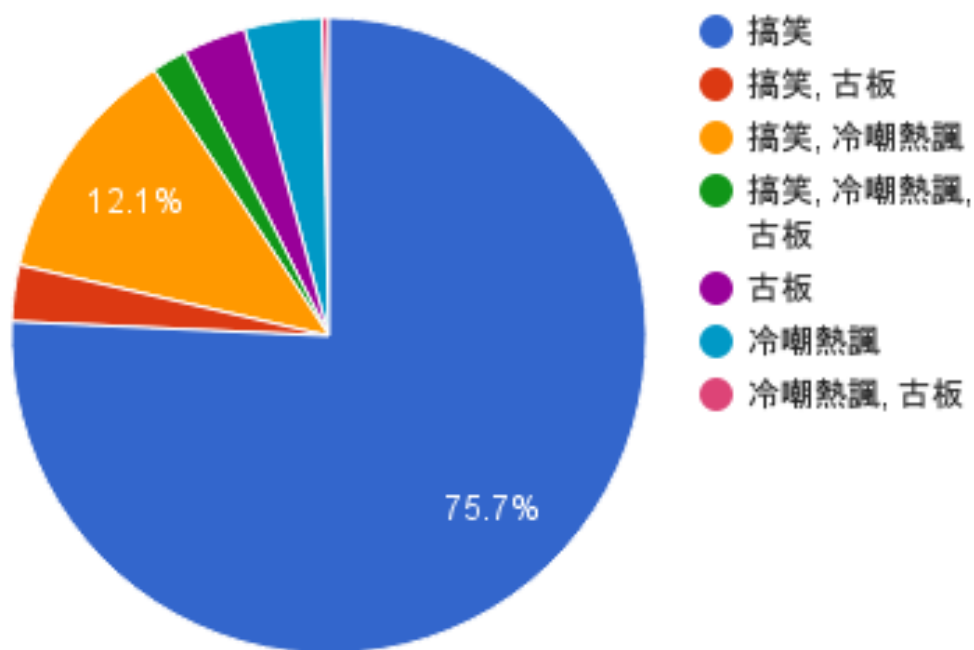
相聲多使用”對口相聲”，那爲什麼單口相聲的演出是如此的稀少，這也是經過採訪所得知，單口相聲是代表一個人上台表演，必須要控制場面，也必須要自己用出梗來讓觀眾能反應，就像歌手 SOLO 舞台，能讓觀眾直到最後能融入歌曲，還必須一些互動是多麼困難的事情。群口相聲跟單口相聲是大大不同，群口相聲是兩個人一起站在台上表演，講話的頻率更爲重要，也更能與台下的觀眾互動，但這兩種方式都十分困難，也是必須依靠練習才能有實力。

在心中的問題經過採訪一一解答，除了講到相聲的問題也有給予我們在人生中不要把自己最純粹的理想給打敗，不要把想要成功、想要馬上紅當作目標，這樣熱情就會消失，如果一直以這個方向行走，人們也只是看到你的不足，要不斷的充實自我，找到問題就解決，隨著時間一點一滴的流失，也會邁向自己心中的那個自我。

五、問卷分析(有效問卷 500 張)

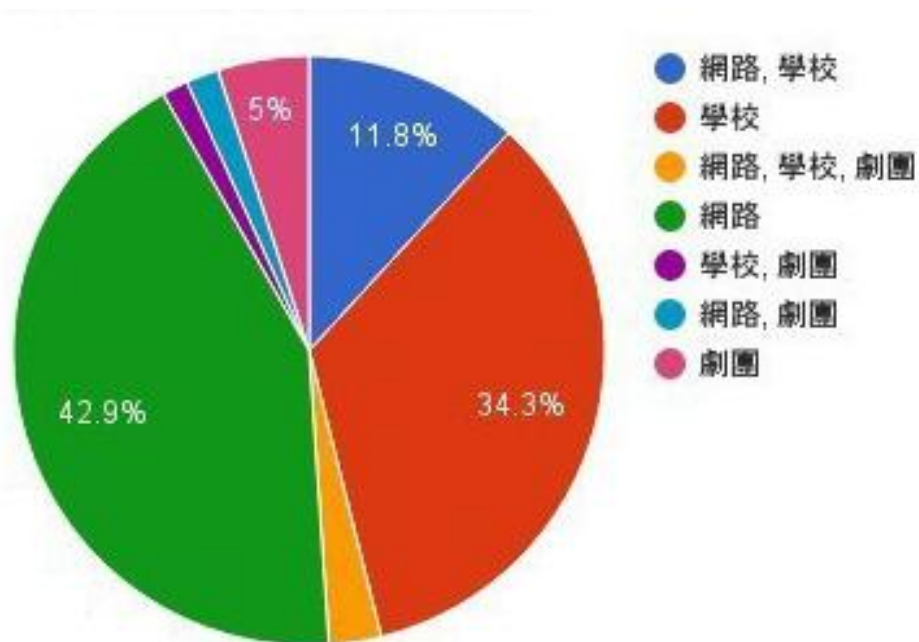
(1) 您對相聲的印象是？(複選題)

大部分的人認爲相聲是搞笑的，因爲表演人員之間的機智幽默總是引人發笑，其次是冷嘲熱諷，說明了相聲不論在哪個時代，都能夠以口語來諷刺社會的缺點，令人既能以聽笑話的方式來接受對社會的批判。

(2) 您是在哪裡看相聲的？

前三個都是透過網路和學校，畢竟現在網路發達，隨便打一個劇本名稱就可以找到他們的表演內容，而學校是第二高的原因是因為現在相聲漸漸都有在學校演出，讓學生對相聲有更多機會去了解，但是我們還是多鼓勵大家能夠去劇場裡面看，因為能看到的小細節都會與網路和學校不太一樣。

參●結論

我們之所以會喜歡相聲，是因為他具備了幽默感才沒有讓這個文化失去了傳承，相聲與幽默感相連不息，尖銳的諷刺與誇張的口語，都讓人感到有趣之感，才會吸引了人們的目光與耳朵，當我們看完一齣相聲劇後，我們感受到的是什麼？令觀眾流連忘返的不是快樂，是那些以輕鬆語氣說出來的話，能讓我們深思的道理，相聲可以添加政事與社會面臨的問題，卻能以幽默的姿態說出口，卻沒有失去導演原本想要表達意涵，正因為擁有這樣另類的獨特，才讓相聲能流傳到現在還是生生不息。

在我們生活的台灣裡，相聲並不是廣泛的人人知悉，但也沒有默默無聞到讓人疑惑相聲是什麼，可是大部分的人並不是真正的了解相聲，知道相聲是能引人發笑的說唱藝術，卻不知道相聲能夠憑著以口說出許多道理令人深思，若每個人只是主觀的認為相聲只是一齣耍口技的街頭藝術，以後就會慢慢失去相聲原本帶有的獨特敘事性了，所以我們覺得相聲可以再更廣泛的宣傳，讓人明白相聲的獨特意義與之深意，而不只是一齣普通戲曲。

但是當科技越來越發達以後，還會有人去關注相聲的文化嗎？所以我們不想讓這樣帶有獨特美的文化失去了傳承，所以做了這個小論文來介紹相聲，讓有興趣了解的人能一看就清楚明白相聲的意義與其美。

肆●引註資料

(註一)：《紅樓夢》第三十五回

書籍資料：

《保持你的幽默感》 作者：陌語

《教你學習曲藝》 作者：馮志遠

訪問：

表演工作坊

網頁資料：

《那一夜，我們說相聲》舞台劇

<https://www.youtube.com/watch?v=IhT7HBG1NnQ>

說唱藝術在木柵

<http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/0211.htm>