

篇名：

現代相聲的蛻變

作者：

嚴韋翔。新民高級中學。貿三甲班
蔡長宏。新民高級中學。貿三甲班
王政閔。新民高級中學。貿三甲班

指導老師：

石琇菁老師

壹●前言：

在早期人們的第一印象中，相聲是枯燥乏味，像默劇一樣缺乏歡樂，當我看見那一次的精采演出中，使我改變對相聲的看法，原來相聲是一門結合了「演說」及「小劇場」獨特的表演，內容十分生動，引起我想研究相聲的熱忱。

一、研究動機

目前我們生活在一個資訊科技發達的時代，我們假日的休閒活動往往是逛街購物或是窩在家中打電腦，所以很少人會去參加一些藝文活動，但在一次偶然的機會下，我看見了相聲瓦舍的廣告，便開啓了我對相聲瓦舍的好奇，之後我便去看了他們的演出，他們的談話內容幽默風趣，這才讓我了解到原來還有一種風趣的表演方式稱作「相聲」。

二、研究目的

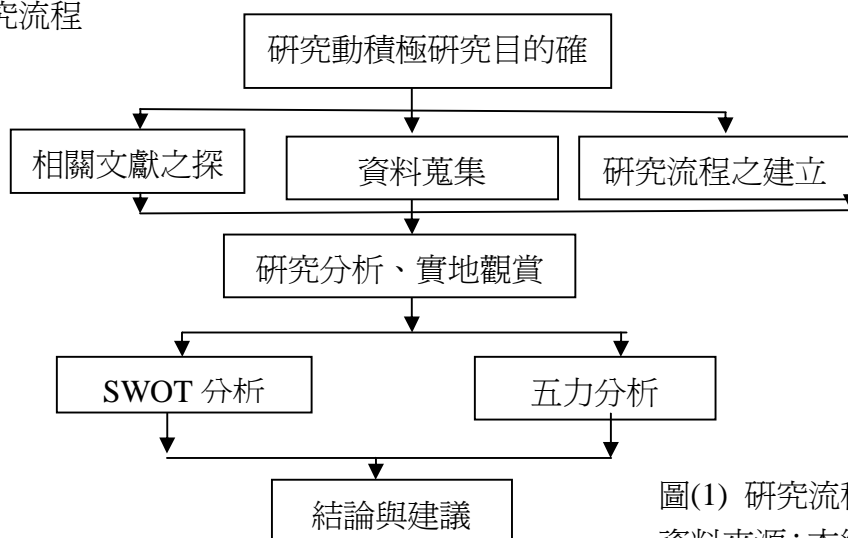
本文以相聲瓦舍為研究的對象，利用網際網路以及觀看他們的演出來蒐集相關資料，目的是在於更了解相聲瓦舍的經營理念及內外環境的分析

- 1.研究相聲的起源
- 2.研究相聲瓦舍的興起理念
- 3.本研究以五力分析及內外環境(SWOT)分析來探討相聲瓦舍的外在競爭
- 4.提供一些問題來作為相聲瓦舍未來趨勢的參考

三、研究方法

本研究先了解觀賞此演出的年齡層面，在到各網頁去搜尋所需的資料，之後再分析此劇團的未來發展趨勢，藉由 SWOT 分析及五力分析了解此劇團內外環境的競爭現況及影響力。

四、研究流程

圖(1) 研究流程
資料來源：本組全體製作

貳●正文：

一、相聲的定義：

相聲是一種利用說跟唱的表演，方式來作呈現，以前相聲稱為「像聲」是利用口技的方式來做表演。

相聲包含說、學、逗、唱的四種表演方式：

說：是在說明表演的方式

學：學習及模仿各種不同事物的聲音

逗：利用有趣的地方來逗觀眾歡心

唱：模擬各種不同表演及學習各種不同的戲曲來呈現

馬季認曾說過：「過去演員上台演出時常說：『相聲兩個字，就是相貌之相，聲音之聲。』」這句話說明了相聲兩個字傳統的看法。(參考資料：註三)

二、相聲的起源：

相聲的起源是來自北平及天津，相聲的相有相貌的意思存在則聲有聲音的意思，相聲是一種結合相貌及聲音的表演方式來做表演。相聲剛開始是以『單人笑話』的表演方法來作為呈現，後來轉變為『對口相聲』，也有三人或者是多人的相聲表演方式，但這些表演方式在之前並不普及，直到現在相聲瓦舍才打破傳統，利用多人的方式來呈現，才讓相聲有了全新的面貌。

相聲是以帶給人們歡樂作為特色，可分為說、學、逗、唱四種表演方式，以前演說者大多以扇子為表演道具，但現在常會以其它的道具來做表演 EX：雨衣、佈景、面具…等。

他們表演通常是不用化妝的，但現在大部分的相聲演員都會以濃妝艷抹的方式登場來炒熱現場的氣氛，他們誇張的裝扮，往往都讓觀眾驚喜萬分，以前的相聲風格都是屬於溫文儒雅的，但現在都往多元化的方向發展。取材也比較多元化 EX：有關歷史的典故、戲曲、當今社會時事…等。

相聲可分為三種不同的形式有單口相聲、對口相聲及群口相聲。相聲的最大效果是必須使觀眾處於一個歡樂的氣氛中，如果不能讓觀眾開懷大笑，這樣豈不是會讓觀眾及表演者都尷尬不已？相聲的最高境界就是能逗觀眾歡笑而且不能夠失去其中的內容，之所以能讓相聲變成大家所喜愛的一種藝術，我想這也是其中的一個原因吧！（參考資料：註一）

表(1)各種相聲的特色

種類	特色
單口相聲	單口相聲又稱為單春。 (1) 能夠用來敘述故事 (2) 比較能夠各種角色的特色
對口相聲	對口相聲有稱為雙春。 (1) 貫口活：講究”快而不亂，慢而不斷” (2) 怯口活：時常運用各種方言及外語。 (3) 柳活兒：有帶唱的段子。 (4) 腿兒活：加入了戲曲表演的各種動作。 (5) 巧活兒：利用舞蹈、武術等多元的表演動作
群口相聲	群口相聲又稱為群活 (1) 通常都是 3 個演員以上來表演 (2) 表演往往都是以諷刺詼諧的敘述來反映各種生活現象

(資料來源:註六)

三、相聲的結構：

相聲起源於哪一個時間點？其實並不太重要，它也不能不代表什麼，我想應該不會有人會隨著相聲的演進歷史，而因此寫出一個相聲朝代，我認為這是不大可能的事。

用研究戲曲、歌仔戲、當代藝術的觀念，來解釋相聲，我想這可能會發生一些衝突，而那個衝突就是在對相聲「結構」上的認知。八〇年代的相聲可以說是用理論來說結構，普遍上大家的認知都是這樣，但這我並不認為這能稱的上是結構！這就像是用了錯的公式來解數學習題一樣、解析相聲的結構，我們常常認為的正確觀念在現今的認知裡往往都是錯的，而這些錯誤觀念往往都來自於以前說相聲的老藝人身上，但再回頭看看現在說相聲的人來看：先是會來一小段開場白，要先讓觀眾的注意力放在相聲人的身上；然後鋪個梗，將話題導入這次的主題中；接著開始表演相聲的內容；最後，要來一個出乎觀眾意料之外的的收尾，這樣就能算是表演完一個完整的相聲了！

其實，這也不算是一個完整的相聲表演，但這些通常都是以前表演相聲的老藝人在觀念中所認為的完整表演！但這並不是每個的相聲表演都適合，這就好像以前先人所留下的寶典而已，只能算是一種通則罷了！（參考資料：注五）

那到底什麼才算是結構？簡單的來說就是有點像蓋房子的基礎。而相聲的基礎就是「表演中的表演」，過去的人討論這個部份的時候常常都會不清不白的就把它帶過，但其實相聲的表演就只不過是「敘事」及「表演」的交替運用。相聲表演層次的敘事、表演，與內容的對應呈現模式，這就是結構。

而內容的主體是一個故事或數個環環相扣的故事，這類型的相聲有點像是「推演」式的相聲；內容的主體是表演一個觀念或是數個息息相關的觀念。演員在表演的時候，可能會把觀念於加入故事的情節中，或著適用舉例的方式呈現，這就是相聲表演中的表演、與敘說內容的對應呈現，這本來就是存在的，但常常會被一些用錯誤研究觀念而說不清楚。（參考資料：註五）

四、相聲的淺在危機：

藝術不是講究實不實用，而是能夠呈現出創作者對美的詮釋，期待能與觀眾們分享那一刻。如果相聲用來作為政治、政黨或商業傳播的理念，那就失去了原本相聲的初衷，所謂的相聲，應該是要注重生活細節和對文化的認知來作為主題。如果將相聲放進廣播媒體裡，並非一個正確的決定，因為這個決定，讓它成了相聲重回舞台的包袱，甚至影響了人們對於美的批判。

相聲就是一種表演藝術，演出者、觀賞者和正在表演的作品，都必須處於同一個時間中，就猶如英文文法中的「現在進行式」。但如果被廣播、電視媒體等而言，幾乎是一個不被認同並且不被建立而成的邏輯。在一般人的觀念裡：「我家有了相聲 CD，幹麻要花錢進劇場？」「DVD 跟現場演的不都是一樣！」，這對表演相聲的人可說是一大傷害！人類因為科技不斷的發明而進步，但相對的，對相聲而言可說是一大隱憂！（參考資料：註二、註七）

五、相聲瓦舍的行銷策略

1 相聲瓦舍 SWOT 分析

表(2) 相聲瓦舍 SWOT 分析

外部環境	內部環境	優勢(S)	劣勢(W)
		S1.生活化的討論主題 S2.幽默風趣的內容 S3.每個演員能歌善舞、能言善道、反應靈敏。	W1.表演人數不像歌仔戲那樣聲勢浩大。 W2.並沒有像傳統布袋戲、歌仔戲般有鮮

			艷的色彩。
機會 (O)	O1.週休二日，每人平均所得增加，使得大家想找個能讓心靈放鬆的地方。 O2.具備了文化修養的活動。	SO1.能應映現代生活的時事來做主題，這樣更能夠拉近相聲與觀眾間的距離。 SO2.能利用相聲這類活動來親近家庭間感情。	WO1.多利用廣播、廣告來縮短民眾的城鄉差距。 WO2.也能把他們演出的短片放上YouTube 讓更多人能接觸相聲瓦舍。
威脅 (T)	T1.與許多現代劇團競爭激烈。 T2.因科技發達，使得有些外國劇團紛紛來台，造成很大的衝擊。	ST1.能以多樣的周邊產品，吸引更多熱愛相聲的人。 ST2.能利用廣告吸引更多觀眾，EX：公車兩側的廣告、廣播中的介紹，這些都能吸引更多觀眾。	WT1.表演地方上民眾的接受度不一。 WT2.相聲活動在台灣並不普遍，演出的人也不多，所以訓練表演人方面就不那麼容易。

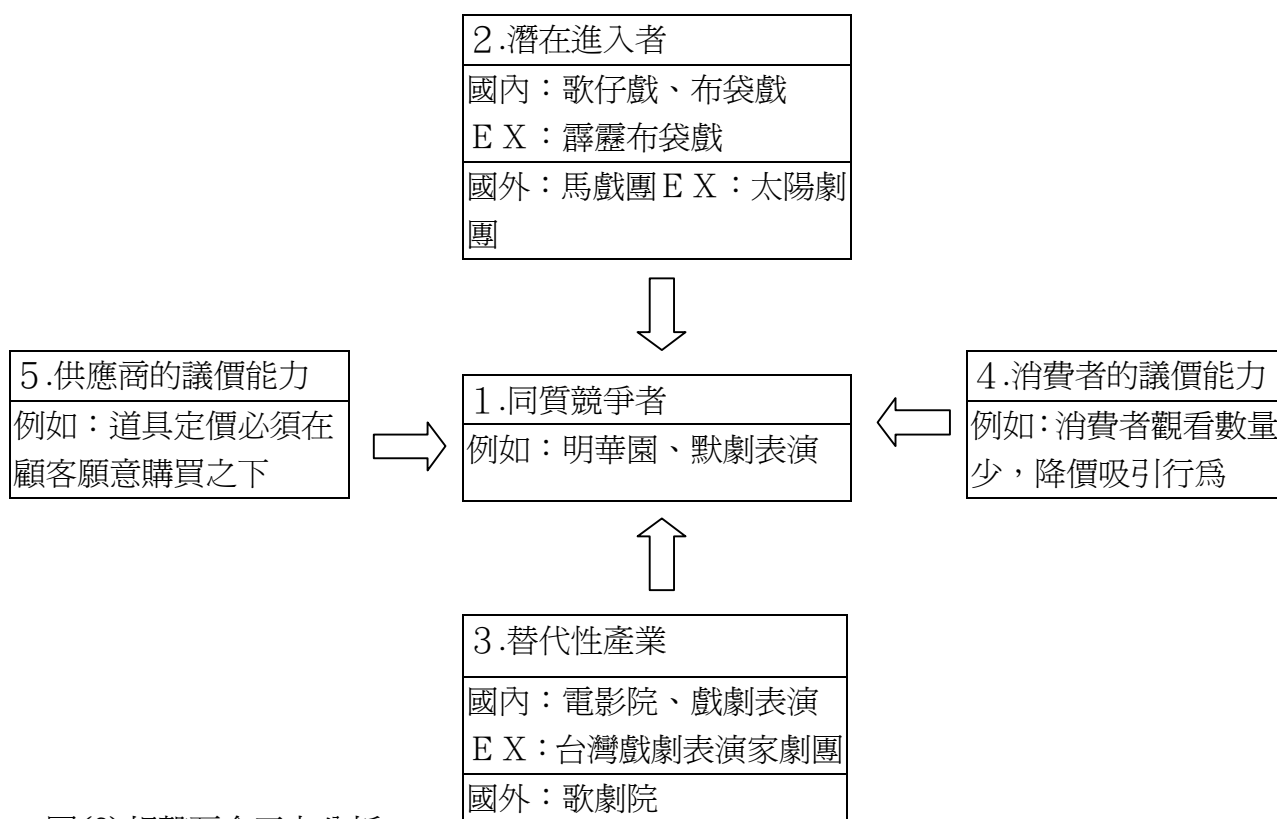
資料來源：本組全體製作

統整：

(1)、優點：幽默風趣的內容加上生動的表演，讓觀眾的心靈放鬆，能與當今時事作結合，來與觀眾有更多的互動。

(2)、缺點：表演的競爭對手多，加上現今資訊發達，許多表演網路上都能看到，這對表演者來說是一大衝擊。

2 相聲瓦舍五力分析

圖(2)相聲瓦舍五力分析

資料來源：本組全體製作

統整：

- (1)、相同類別的市場競爭者有許多，EX：明華園歌仔戲、太陽馬戲團、舞台劇...等。
- (2)、有許多替代產業，使得看表演的人也變少了，EX：電影、不同性質的戲劇表演。
- (3)、價格也是一個很大因素，往往都是因為價格的問題，而導致觀眾人數的多寡，還有一點，大家可能都會等 DVD 或是 CD 的發售，可能都會有一種心態想說：「有了相聲瓦舍的 DVD，在家看就好了！何必花較多的錢只為了看一次表演」，我想這些都是表演劇團的隱藏性危機。

參●結論：

一、優點、缺點及解決方案

由於現在我們生活於一個科技發達的時代中，每個人都很注重生活品質，許多人利用欣賞藝術的方式來提升自己的生活水準，目前相聲瓦舍是一個結合現代藝術及表演方式的一個創新的社團

優點：

- 1、幽默風趣的內容加上生動的表演，讓觀眾的心靈放鬆
- 2、表演內容能夠與當今時事作結合，來與觀眾有更多的互動。
- 3、製作出多樣的周邊產品，來吸引更多熱愛相聲的人。

缺點：

- 1、表演的競爭對手多，加上現今資訊發達，許多表演內容都能夠在網路上看見，這對表演者來說是一大衝擊。
- 2、.因科技發達，使得有些外國劇團紛紛來台，造成很大的衝擊。

解決方案：

- 1、能夠多利用廣告、廣播來吸引更多觀眾來現場觀賞，EX：公車兩側的廣告、廣播中的介紹，這些都能吸引更多觀眾。
- 2、多充實及創新表演內容，創造出自有獨特的表演內容，也能夠與外國團體一同合作演出，創造出另一種大家所意想不到的表演效果。

二、建議：

- 1、由於表演人數較少，希望能夠增加表演的人員。
- 2、舞台的燈光較不多元，可以加入較多不同的色彩來吸引更多的觀賞者。
- 3、在表演同時能夠與觀賞的人有較多的互動。
- 4、目前相聲在台灣並不普遍，所以可利多元化的宣傳方式來使人們更了解相聲。
- 5、戲服並不像歌仔戲一樣有多元的色彩，可以添加更多不同造型的戲服來吸引各個年齡層的觀賞者。

三、未來展望：

由於相聲瓦舍趨於創新各種表演內容，也陸續推出許多令人讚嘆不已的作品
EX：鄧力軍、公公徹夜未眠。

也因為現今科技的發達促使許多表演團體走向國際化，我想未來相聲瓦舍也可以漸漸邁向國際化，為了能夠因應市場上的需求相聲瓦舍可以利用多國語言、文化結合歷史、生活時事.....等。多元的方向來滿足觀眾們的需求，希望未來相聲瓦舍能推出更多更好的作品，以創新多元的型態，回饋觀眾對相聲瓦舍的熱愛與支持。

]

資料來源：(A)網站 相聲瓦舍官方網站

[http://www.ngng.com.t](http://www.ngng.com.tw/)

w/ YAHOO 知識+ 註

(一)相聲的起源

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1105050302813>

註(二)相聲的銳變

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1206052313382>

註(三)相聲的種類及發展歷史

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1306041102201>

註(四)全國碩博士論文資訊網

http://etds.ncl.edu.tw/theabs/site/sh/search_simple.jsp?isme=1257077175980

註(五)相聲題材與結構特徵

<http://w2.tsjh.tc.edu.tw/t38/%E6%95%99%E5%AD%B8%E8%AC%9B%E7%B%>

[A9/%E7%9B%B8%E8%81%B2%E9%A1%8C%E6%9D%90%E8%88%87%E7B5](http://w2.tsjh.tc.edu.tw/t38/%E6%95%99%E5%AD%B8%E8%AC%9B%E7%B%A9%E7%9B%B8%E8%81%B2%E9%A1%8C%E6%9D%90%E8%88%87%E7B5)

[%90%E6%A7%8B%E7%89%B9%E5%BE%B5.doc](http://w2.tsjh.tc.edu.tw/t38/%E6%95%99%E5%AD%B8%E8%AC%9B%E7%B%A9%E7%9B%B8%E8%81%B2%E9%A1%8C%E6%9D%90%E8%88%87%E7B5%90%E6%A7%8B%E7%89%B9%E5%BE%B5.doc)

(B)圖書

註(六)

這一本瓦舍說相聲

出版年月： 2000/03

出版社：揚智文化

作者： 馮翊綱、宋少卿著

註(七)

相聲世界走透透

出版日期：2000/1/15

出版社：幼獅

作者：馮翊綱著