

篇名：

淺談相聲

作者：

劉銘真。私立曉明女中。高二丙班。

壹●前言

相聲總是能帶給我們歡樂、開心的大笑。小時後接觸相聲表演，是觀賞相聲比賽。從那時起，便有了觀賞相聲的興趣。在每場相聲表演，放眼望去整個會場作無虛席，每個人臉上都帶著期待的神情，或是看著節目表討論。在表演中，沒有一個人不是捧腹大笑的。不管是早期的相聲、現代相聲；老段子、新段子，由不同的人演出，總是會有不同的感覺；不同的表演方式，不同的笑點。在下面的正文中，我將要探討相聲的由來、如何發展、以及不同的功能，淺探相聲對我們的生活所造成的影響。

貳●正文

一、相聲的由來

相聲是以語言為主要表演手段的一種喜劇性曲藝藝術。相聲的藝術因素可以追溯到周秦時代的俳優，後又經歷了曲折複雜的發展過程。到宋代以後，在一些瓦舍伎藝和宋、金雜劇裡，也都有不少「滑稽含玩諷」的表演。明代以來，稱為「像聲」的隔壁戲和說笑話發展得非常普遍，內容也隨著由摹擬形態和聲音逐步過渡到現代的「說、學、逗、唱」兼備的藝術。

- 1、說：相聲的表演方式。
- 2、學：模擬表演一些人事物的聲音、動作、表情…等。
- 3、逗：相聲特殊喜劇風格。
- 4、唱：模擬一些曲藝表演的身段及歌唱。

現代形式的相聲形成時代難以確考，但至遲不會晚於 18 世紀中葉（清乾隆時期）。它最初流行於北京、天津地區，20 世紀 30 年代，相聲演員開始到南方演出。『在相聲形成的過程中，廣泛地從口技、蓮花落、把式（武術）、戲法兒、說書等藝術中汲取營養，融匯其他藝術的長處，豐富了相聲的表演藝術。相聲的特點是寓莊於諧，即運用輕鬆詼諧的形式表現嚴肅的主題。它的特殊表現手段「包袱兒」是根據促使人們發笑的心理作用和藝術手法而組織起來的笑料。』（註一）

二、相聲的表演方式

1、依人數區分

A、單口：一人的表演。

B、對口：兩人表演。一為逗哏，一為捧哏。

C、群口：三人或三人以上的表演。

對口相聲又分為一頭沉（以一人為主、一人為輔進行敘述，一般也有故事性）、子母哏（以二人爭辯為主要形式，其中也有故事）、貫口活（以大段連貫流利的語言來敘事狀物為主要內容）等類型，並在具體運用時又時有交叉。

2、捧哏狀聲十八字

A、捧哏基礎六字真言

字形	字音	情緒	發聲	潛台詞
嗯	恩	知道	平聲短音	是的。
哎	愛	同意	去聲長音	說的對。
哦	歐	懷疑	微上揚音	有嗎？
啊	阿	否定	揚聲拉長音	不會吧！
嘿	黑	質疑	假聲長音	什麼跟什麼？
噀	害	反對	誇張去聲特長音	胡說八道！

B、「四喜」

字形	字音	情緒	發聲	潛台詞
噢	奧	驚奇	揚聲短音	真的呀！
喲	優	喜悅	平聲半長音	有意思！
喝	賀	興奮	去聲飽滿音	好極了！
噯	火	誇飾	拐彎團音	太不可能了吧！

C、「四厭」

淺談相聲

字形	字音	情緒	發聲	潛台詞
嘖	則	厭煩	舌齒擦音	你幹什麼啦！
咳	殼	警告	咳聲	你再來一次試試看！
嗟	切	反對	平聲短音	不要再說了！
呸	胚	厭惡	平生飽滿音	你亂講！

D、「四敗」

字形	字音	情緒	發聲	潛台詞
呃	惡	遲疑	平聲喉頭長音	這樣我怎麼說呢？
咦	欸	憂慮	揚聲咧嘴長音	會那麼嚴重嗎？
喔	嘔	沮喪	去聲團音	糟糕……
唉	哀	投降	去聲長嘆氣音	完蛋了……

E、無分捧逗的高階技巧「頓」

訣	類型	說明
挫	1.搶拍挫人	他人言語進行中插嘴，逼使他人錯接話語；或被迫改變辭鋒。甚至因插嘴導致他人原意扭曲。
	2.被搶自控	未聽清他人話語時嘴快接話，反應過來時已慢了半拍；或順勢改變辭鋒。
慢	3.速度總慢	總表演速度明顯慢於對手，因而對應出趣味。或因常態的慢而製造出「故意」的趣味。
	4.節奏忽慢	沒聽見對方話語，或假裝沒聽見對方話語而造成節奏的忽然改變。
停	5.短拍為頓	以暫停明顯標示前句包袱，加強效果或讓開觀眾反應，隨即接話繼續表演。
	6.長拍為停	完全停止，把責任全推給對方，適時恢復表演之前的全停，本身就是一個包袱。 (註二)

3、基本技巧

A、貫口活：大段連貫台詞，講究「快而不亂，慢而不斷」，分大貫口與小貫口。

B、怯口活：運用方言或外語。

C、柳活兒：帶唱的段子。

D、腿兒活：引進戲曲表演的肢體動作。

E、巧活兒：表現舞蹈、武術、口技等特殊才藝。

F、雙簧：前面的人作動作不出聲（愚者），後面的人出聲不作動作（智者），利用聲音語動作的不協調性及誇張性，達到充分的喜劇效果：通常帶點整人的味道。

一段相聲通常由以下部分組成：「墊話兒」、「瓢把兒」、「活」、「底」。這大致與文章的引子、過渡、正文和結尾相當。墊話兒的作用是在撿地演出時招徠和等待觀眾，或在劇場中吸引和集中觀眾注意力，因此每段相聲前面的墊話並不固定，常常是即興編演，有的也可能逐漸獨立成篇。『自從相聲進入舞台演出以後，「墊話兒」已不常用，於是「瓢把兒」成了「引子」。「活」是一段相聲的主要內容，「底」是用以結束全段表演的「包袱兒」。』（註三）

三、相聲的發展

1949年，中國近代史的關鍵時刻，台灣海峽兩岸分治形成，1950到1980年，相聲作品的創造在海峽兩岸都形成真空狀態。相聲的表演形式，由隨軍來台灣的軍人傳入，以吳兆南、魏龍豪為代表人物，他們的相聲內容，以詮釋及修編傳統舊段為主。業餘、勞軍的演出卻為相聲的發展奠定新的基礎；相聲開始在發源地北京以外的地區流行與質變。

相聲藝術的發展大致可以分為以下幾個時期：

1、1890以前：撿地行乞時期。

相聲或說唱藝人被視為社會的最下階層：乞丐；與「娼」、「優」一同，俗稱「下三濫」。

2、1890-1930：地攤賣藝時期。

封賞「天橋八大怪」，一則使得部份藝人名聲響亮，也比較保障了技藝精純者的經濟條件，作品內容也開始提升。

3、1930-1950：茶館娛樂時期。

以「啓明茶社」爲代表，相聲成爲市民的正當休閒娛樂，大量優秀的藝人及作品出現，也是傳統相聲的鼎盛期。

4、1950-1970：傳播媒體時期。

相聲成爲台灣地區最受歡迎的廣播節目之一，並集結出版唱片、卡式錄音帶。同一時間的中國大陸，相聲從「文革」前的強調政宣功能、演出團體任務編組，終至完全從平民生活絕跡。

5、1980 以後：「文革」結束後的中國大陸相聲，以理論研究爲顯要狀態。

作品的發表、展演，分行四條路線：一爲持續任務演出，二爲廣播電視，三爲有聲及影像出版，四爲觀光消費，回到茶館。新作品數量不少，但格局上等於回到文革前的狀態，以及補強媒體的發展，以至今日。

6、1980 以後的台灣：將相聲帶入劇場藝術時期。

數十年的分治，台灣對相聲藝術的認知及品味，已然與發源地斷了臍帶。【表演工作坊】的《那一夜，我們說相聲》系列，及隨之興起的【相聲瓦舍】作品，以大量的「相聲劇」創作，開展出相聲精緻劇場藝術的新局。

四、相聲的定義

不同的表演方式隨著時代變遷而翻新，例如電吉他相聲、音樂相聲等新形式的興起，引起人們的關注。促使對於「什麼是相聲」的再一次探討。『馬季認爲：「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。』它概括說明了相聲兩個字的解釋。』」（註四）是相聲界的傳統看法。在後來，有些人提出了不同的看法，何遲認爲相聲是以能引人發笑爲特點的語言和表演藝術；侯寶林、薛寶琨、汪景壽、李萬鵬認爲相聲是由「說」、「笑」構成了基本輪廓，「說」奠定了相聲藝術的表現方式，作爲說唱藝術的一種，從而與戲劇藝術區別開來；「笑」奠定了相聲的藝術特徵，從而與其他說唱藝術形式在功能上區別開來。但這兩種看法其實是相似的，卻不能完全將相聲和其他曲種區別開來。例如：快板書、數來寶等也有笑的特點；評書、評話等也有說的特點，笑的穿插。

相聲的喜劇風格特點是人所共知的，但是在歸納和表述中仍有幾種不同的說法。《相聲溯源》是從相聲的主要表現方式——說和重要藝術手段——笑來著眼的。王力葉認為，相聲以語言為主的屬性決定了它輕便靈活；相聲的喜劇性特點決定了它幽默諧趣；說唱藝術的共同特點決定了相聲的通俗易懂。金名認為：「相聲藝術的本質就是：動作滑稽——相；語言滑稽——聲。特性呢，我以為是野生性、雜戲性、多樣性、階段性、滑稽性（包括諷刺與幽默）。」

以上三種看法各有不同，可以歸納為以下三種：

- 1、說學逗唱，以說為主。
- 2、通俗易懂，喜聞樂見。
- 3、滑稽幽默，以笑娛人。

五、相聲的功能

相聲的功能主要在嘲諷。它既可以鞭撻揭露腐朽反動的事物，也可以諷刺人民內部的落後現象，還能表現真善美的事物。相聲有干預生活，評議時政的優良傳統。但在舊相聲中卻也摻雜了不少侮辱勞動人民，崇尚富貴權勢的內容。中華人民共和國成立後，相聲有了重大的改革。50年代初，北京的一些著名演員成立了北京相聲改進小組，在作家、語言學家老舍、羅常培、吳曉鈴的幫助下，曲藝演員對舊相聲加以革新整理，創作了適應時代要求的新相聲，使相聲藝術獲得了新生。

相聲改革的一個重要方面，是語言的提煉與淨化。舊相聲用的是北京方言，其中有不少不夠純潔和健康的成分；改革後的相聲則改用新鮮活潑的普通話，具有幽默多變、含蓄精練、樸實高尚、明快犀利的特色。相聲的語言是藝術化的口語，又是生活化的文學語言。語言方面的改革，使相聲的藝術格調得到顯著的提高。相聲的創作與演出隊伍也不斷擴大，活動範圍日益廣泛，迅速成為雅俗共賞的全國性曲種。影響所及，還出現了以某些方言表演的相聲和少數民族的相聲。

參●結論

淺談相聲

從小聽相聲，至今依然是非常喜愛。相聲帶給我的生活更多的歡笑，更多快樂的元素。相聲並不是守舊的藝術，而是不斷創新、不斷改進、緊跟著時事而行：用旁觀者的角度看待政治，用嘲諷的眼光評論政治。在不斷的演進之下，相聲從侮辱下層人民、崇尚權貴，進而變為順應時代的「新相聲」；捨棄原本的北京方言，轉而使用平易近人的普通話，讓更多人能夠享受相聲的樂趣。相聲是一門學問，所說的詞、單字，都有它們自成一格的意思，要深入研究，努力鑽研，才有可能說的一口好相聲。

肆●引註資料

註一、朱德剛與宮里藍藍的家。

<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!ZOAG7HKYBRvp5N6XKglEVYFm5F0-/article?mid=157>。(檢索日期 2007/7/17)

註二、馮翊綱。鄧力軍。(台北市：聯合文學，2007年)頁 153-158

註三、朱德剛與宮里藍藍的家。

<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!ZOAG7HKYBRvp5N6XKglEVYFm5F0-/article?mid=157>。(檢索日期 2007/7/17)

註四、相聲的由來。

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1105050302813> (檢索日期 2007/7/18)