

投稿類別：藝術類

篇名：舊時相聲的沒落與現代獨角喜劇的發展

作者：

劉宇翔。苗栗縣立興華高級中學。高二 5 班

陳曉玟。苗栗縣立興華高級中學。高二 5 班

指導老師：

曾靖芬 老師

壹、前言

一、研究動機

中華文化的快速發展，有許多所謂的「現代文化」慢慢興起，但也因為這樣讓許多從以前流傳至今的文化與藝術，如：相聲、京劇、八角鼓……等，慢慢地被人們遺忘，漸漸的消失，為了保護這些珍貴的文化財產，我們開始研究關於相聲方面的傳統藝術，研究使用何種方法不讓相聲文化消失，不被許多現代的新興文化取而代之。

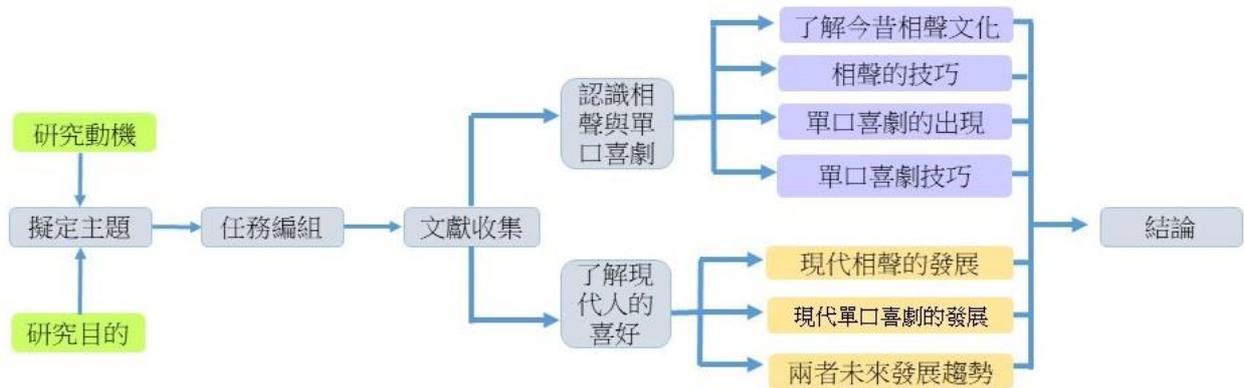
讓現代人感興趣的是現在流行的單口喜劇，例如：《博恩夜夜秀》、《龍龍個人秀》……等，雖然性質與相聲相仿，但實際運作的形式和傳統相聲有所差異，藉由研究兩個不同的文化，了解為何現代人喜愛的表演趨勢愈來愈走向單口喜劇。

二、研究目的

透過研究相聲可以發現古早時代中國人的喜好，以及為什麼會有相聲文化的出現，還有透過相聲而衍生出來的其它中文藝術，並且了解當時中國人的平民興趣與愛好，讓現代人可以更了解相聲的運作方式，不讓這個自古以來的藝術消失於今。研究單口喜劇，可以察覺現代人的興趣走向。出現了這個新興產業為了現代社會所帶來的經濟發展，可讓我們想探討以下目的：

- (一) 認識相聲與單口喜劇
- (二) 了解今昔相聲文化
- (三) 相聲的技巧
- (四) 單口喜劇的出現
- (五) 單口喜劇的技巧
- (六) 比較相聲與單口喜劇的差別
- (七) 現代相聲與單口喜劇的發展
- (八) 未來發展的利與弊

三、研究架構

圖一：研究架構

(圖一資料來源：研究者繪製)

貳、正文

一、認識相聲與單口喜劇

相聲，又名像聲、象聲。據史料記載，早在春秋戰國時期，就已經出現了「單口相聲」，當時人們稱之為「滑稽戲」。但也有其他兩個說法：有一說為相聲於清道光年間，在北京出現，其前身為八角鼓；另一說為相聲起源於華北地區的民間說唱曲藝，在明朝即已盛行，經清朝時期的發展至民國初年，象聲逐漸從一個人摹擬口技發展成為單口笑話，名稱也就隨之轉變為相聲。

許多文化的開端流傳到現今，是因為有許多推廣者的支持與傳承，然而相聲也不例外。根據文字記載，最早期出現的相聲藝人為：張三祿。張三祿原為北京八角鼓丑角藝人，以抓哏逗樂為主，也通曉口技、戲法等技藝，後改說相聲，著名的篇章有：《賊鬼奪刀》、《九頭案》等。現代相聲演員有以下等人：

台灣著名相聲演員：

- 早期演員：魏龍豪（魏甦）、吳兆南。
- 台北曲藝團：郭志傑、劉增鏘、葉怡均、朱德剛、劉越逖、樊光耀、謝小玲、粟奕倩、陳慶昇、黃逸豪、吳佩凌等。
- 吳兆南相聲劇藝社：吳兆南、江南、侯冠群、郎祖筠、劉增鏘、劉爾金、樊光耀、姬天語等。
- 相聲瓦舍：馮翊綱、宋少卿、黃士偉等。
- 表演工作坊：金士傑、趙自強、李立群、方芳、蕭艾、鄧程慧等。

中國著名相聲演員：

- 第一代相聲演員：張三祿。
- 第二代相聲演員：朱紹文（窮不怕）、阿彥濤、沈春和等。

- 第三代相聲演員：恩緒、徐長福等。
- 第四代相聲演員：裕德隆、劉德智、李德祥、李德錫（萬人迷）、張德泉（張麻子）、周德山（周蛤蟆）、馬德祿、焦德海等。
- 第五代相聲演員：張壽臣、常連安、郭榮起、馬三立、郭啟儒、朱闊泉等。
- 第六代相聲演員：侯寶林、張永熙、劉寶瑞、趙佩茹、郭全寶、王鳳山、馬志明、尹笑聲、常寶堃、常寶華、常寶霆等。
- 第七代相聲演員：馬季、侯耀文、蘇文茂、唐傑忠、張文順、李伯祥、杜國芝、高英培、師勝傑、常貴田、趙振鐸、范振鈺、牛群等。
- 第八代相聲演員：姜昆、郭德綱、馮鞏、趙炎、劉偉、王謙祥、李增瑞、李金斗、于謙、高峰等。

（一）今昔相聲文化

許多中華文化從古至今流傳在平民間，但許多文化在今昔運作的方式並非相等，以下分類出兩個不同處：

今與昔 不同處	現 代 相 聲	傳 統 相 聲
性 質	屬於曲藝形式	屬於民間文學
主 旨	將教育涵意與笑話融合在一起，也融入商業化當中。	大多數內容為搞笑，聽眾多為平民百姓，為適應聽眾品味，傳統相聲逐漸向平民化靠攏。

（表一資料來源：研究者彙整。）

（二）相聲的技巧

傳統相聲與現代相聲，兩者都是以娛樂觀眾為出發點。為了製造笑料，必須要運用些說話上的技巧、笑話、時事，並增加一些手拿道具，增加表演內容的趣味性，也讓聆聽與觀看的效果更加豐富。以下分類出說話的技巧、道具：

1、說話技巧：

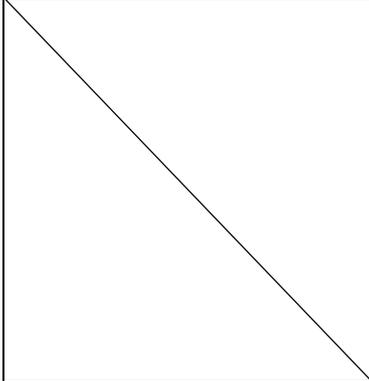
技 巧	內 容
說	講故事，以及開頭的鋪成方式。主要是說大笑話、小笑話，繞口令等等。
學	模仿各種人物、方言和其他聲音，學唱戲曲的片段。在現代相聲中有學唱歌、跳舞。

逗		製造笑料。此技法為相聲最不可或缺的一部分	
唱		演唱「太平歌詞 ¹ 」，而非唱戲、唱歌。	
貫	口	活	大段連貫的台詞，講究「快而不亂，慢而不斷」。如：繞口令、八扇屏、報菜名。
怯	口	活	運用方言或外語，如：找堂會、學外語、山西家信。
柳	活	兒	帶唱的段子，如：黃鶴樓、歪歌戀、訪英台。
巧	活	兒	表現舞蹈、武術、口技等特殊才藝。如：穿針引線、繪形繪色、舞蹈專家。
<p>註解：</p> <p>1、太平歌詞是<u>北京</u>的一種民間小曲，透過說中帶唱的型式敘述事情。演唱者會拿著兩片竹板，用指合拍。演唱內容多為警世規善的詞句，歌韻多婉轉。</p>			

(表二資料來源：研究者彙整。)

2、道具：

道 具	用 途	圖 片
折 扇	在相聲的表演中，扇子可以當成刀槍；可以將其展開當作一封書信；可以當作一直筆，用來寫字等等。扇子在演員的手裡，可以是任何東西，唯獨不是一把扇子。	
手 絹	在表演某些相聲的時候，可以用來包頭，將其作為一種簡單的化妝方式，比如在《汾河灣》中，由於兩位演員要合作表演一齣戲，為了區別柳銀環和薛仁貴這男女兩個不同的角色，其中扮演柳銀環的逗哏演員就常常會在頭上包上一塊手絹，把自己扮成一個女子。	
醒 目	醒木又叫作“醒目”，其用途主要是用來製造某種表演氣氛，在說到緊要關節處，拍案使人驚怔。	
其 他	比如快板，在表演《數來寶》、《同仁堂》	

	<p>等作品的時候，那是必不可少的；又比如鑼子，在表演太平歌詞的時候，這可是必備的伴奏道具。此外還有場面桌、桌圍子、玉子、快板、節板（碎嘴子）、薩拉吉、哈力巴（牛膀骨）、小搓板、砂球、三碗兒、驚閨、平安板、三塊板（蛤蟆板）、鴛鴦板（月牙板）、高椅子、頭飾（沖天杵）、大白粉等等。</p>	
--	---	---

（表三資料來源：研究者彙整。圖片來源：研究者自行繪製。）

（三）單口喜劇的出現

說起單口喜劇的起源就要追溯到十八世紀英格蘭地區的咖啡吧集會，在集會上人們討論各種社會問題。但當代單口喜劇形式是二戰後才逐漸在英、美成形，到了 1970 年代，在美國有了第一次的大爆發，因為當時的越戰、尼克森水門事件，民眾對政府時事有意見，因此透過單口喜劇搞笑式的表達嘲諷聲音。根據美國人的說法，近代型式確定要歸功幾百年前的著名小說馬克·吐溫，常在密西西比河畔的酒吧裡，以詼諧的方式與人分享時事，造就當今喜劇俱樂部主流表演「**Stand-up comedy**（站立喜劇）」，也就是脫口秀、獨角喜劇、單人喜劇、現場喜劇的原形。20 世紀，隨著廣播的產生以及人們對公共集會的熱衷，越來越多人將興趣投注於通過廣播這一新媒介進行討論。這也催化了單口喜劇的誕生。

世界上知名的單口喜劇演員有下列幾位：

- Louis CK，美國。
- Bill Burr，美國，知名節目：Monday Morning Podcast（美國版地下電台）。
- Dave Chappelle，美國。
- Anthony Jeselnik，美國，知名節目：Thoughts and Prayers。
- John Mulaney，美國。
- Ellen DeGeneres，美國，知名節目：艾倫秀。

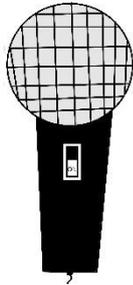
台灣知名的單口喜劇演員有下列幾位：

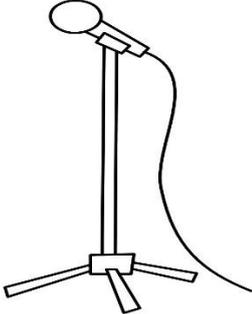
- 曾博恩，知名節目：博恩夜夜秀。
- 龍龍（林千玉），知名節目：龍龍脫口秀。
- 黃逸豪。
- 黃豪平，知名節目：豪哮秀之年年有愚。
- 酸酸（吳映軒），知名節目：酸酸脫口秀。

1. 脫口秀技巧

技	巧	內	容
	回應觀眾的笑聲	當表演者說出的笑點引起觀眾的哄堂大笑時，可以順勢再加些額外的笑點，獲得更多笑聲。	
	讓冷場影響表演者	遇到冷場狀況時，不要勉強自己不在意冷場的當下，而繼續講笑話。應該做些什麼，不一定要讓場面熱起來，但至少是讓現場是舒適的狀態。	
	保持坦承	遇到忘詞或是冷場的時候，不要太緊張，可以承認自己忘詞，拿出小抄並調侃自己。	
	指出現場的問題	現場演出時總會有些小狀況，遇到時可以主動點出這個狀況，並從容的調侃，例如：舞台燈不小心被關掉時，表演者可以說「看來有人用行動來證明他不喜歡我的演出」。	
	上台不是來講段子，是來搞笑的	「搞笑能力（ sense of funny ）：知道如何讓別人發笑的能力。 幽默（sense of humor） ：知道如何讓自己發笑。」(格雷格·迪安，2018年) 同時讓現場的所有人笑，才能發揮搞笑的最大效果。	

2. 脫口秀道具

道具	用途	圖片
麥克風	一項無須多說的設備，一般來說都是手持式麥克風，有線麥克風似乎是一項傳統的象徵，另外有些演出會使用耳掛式麥克風，但手持無線麥克風仍是現在的主流。 麥克風可被演員當作：雞腿、筆、冰湖與性器官。	

<p>麥架</p>	<p>麥架的存在也挺有趣的，其實沒有麥架好像也不會影響表演的進行，所以象徵性大於功用，而演出時，麥克風在開頭跟結尾時都會回到麥架上，而且麥架的使用其實是有個典型的流程。麥架被演員當作：長矛、人、障礙物與性器官。</p>	
<p>高腳凳</p>	<p>高腳凳最原始的用途是拿來坐，有時候演員詮釋坐著角色時會用到，而有些些演員會索性坐著講笑話，但通常只會一小段，不過大多時候，凳子會被用來置物，主要放水瓶、紙本小抄、手機，手機可以拿來錄音、看演出時間或是小時。有人說凳子最好是平頂，這樣放水瓶才不容易打翻，而至於為什麼不是椅子而是高腳凳，有一說是單口喜劇發源於酒吧，最容易取得的就是高腳凳。</p>	

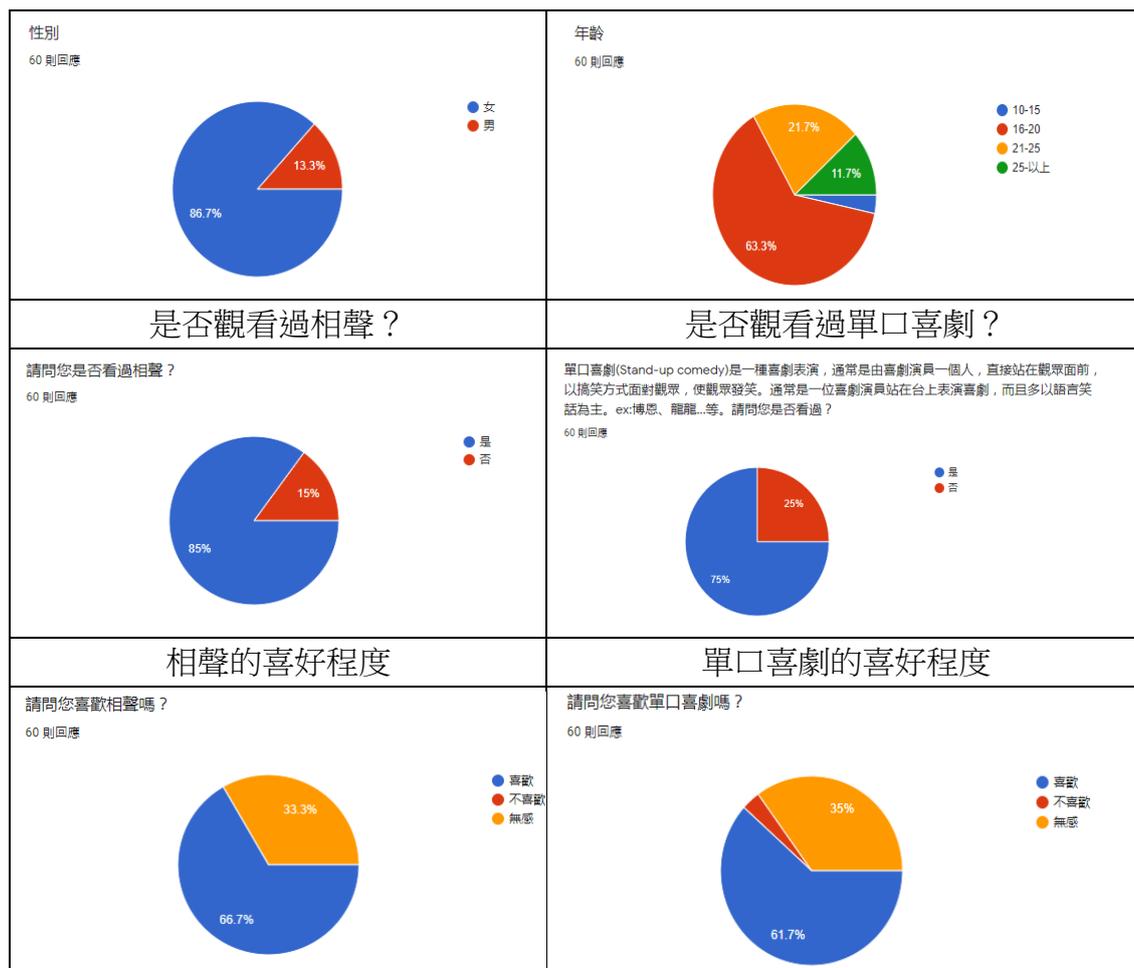
(表四資料來源：研究者彙整。圖片來源：研究者自行繪製。)

二、現代相聲與單口喜劇的發展與未來趨勢

1.問卷調查

<p>性別</p>	<p>年齡</p>
-----------	-----------

舊時相聲的沒落與現代獨角喜劇的發展

問題	填寫表單者意見	本組意見
<p>認為怎樣的相聲才算是好的相聲？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 有內涵的幽默，幽默卻能學習到事物。 口齒清晰，大方，說話帶表情。 內容貼合時事或是潮流。 	<p>咬字清晰，不含糊帶過，且國學常識必須豐富，這樣才可以把中國文學發揮的淋漓盡致。</p>
<p>願不願意買票看現場相聲？原因為何？</p>	<p>願意的原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 支持傳統文化。 現場的渲染效果。 <p>不願意的原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 無意願觀看。 票價、時間、地點因素。 	<p>在時間、地點、價格的因素下，如果現況允許，是會買票入場觀看的。</p>
<p>願不願意買票看單口喜</p>	<p>願意的原因：</p>	<p>在時間、地點、價格的因素</p>

<p>劇？原因為何？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持喜歡的喜劇演員。 2. 連接現代議題。 <p>不願意的原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依演員而定。 2. 無意願觀看。 	<p>下，如果現況允許，是會買票入場觀看的。</p>
<p>覺得做出什麼樣的辦法才能不讓相聲這項特殊的文化消失？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藉由網路平台，例如：Youtube。 2. 多培養下一代人才。 3. 文化部多推廣。 	<p>表演團隊可以在各種管道宣傳表演，以及將表演節目推陳出新。在教育方面也可以將相聲藝術納入藝術領域之課綱，讓現代人能夠更加了解。</p>
<p>單口喜劇的興起對現代社會有何影響？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 較輕鬆的方式認識世界及社會議題。 2. 可以能夠更大膽的談論之前不敢談論的，例如：性。 	<p>與其說是單口喜劇對現代社會的影響，不如說是現代社會使單口喜劇興起。</p>
<p>認為單口喜劇(ex:博恩夜夜秀)主持人所諷刺、嘲笑的議題帶有爭議嗎？原因為何？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是，有爭議，但點到為止。 2. 否，觀眾只是在聽整件議題的敘述，沒有過多的想法與偏見。 	<p>對某些想了解現代時事議題的人，或許會覺得主持人所諷刺的涵義居多；對另外一些只想看單口喜劇的人來說，談論的議題只不過是一個笑料而已，並不會認真的看待這個笑點。</p>
<p>您認為相聲在台灣未來的發展為何？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沒落。 2. 網路時代發達，許多資訊都能在網路上搜尋並觀看，與其單純說相聲，不如多多宣傳與推廣，以及創造新的議題，才有觀看可言。 	<p>對於相聲表演的相關團體與文化部必須要多多重視相聲相關的藝術領域並推廣，否則現代人空知道相聲但不知道其表演內容與運作之方式。</p>
<p>您認為單口喜劇在台灣未來的發展為何？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會越來越蓬勃，只要政治人物還在的一天單口喜劇就不會消失。 2. 因為影音平台的興 	<p>會越來越蓬勃，但不是想成為單口喜劇演員的人就可以成功，必須要先經過一定時間的努力，並承受黑粉的輿論壓力，全通過的才會有</p>

	起，讓許多從沒看過的表演能夠在大眾的眼前呈現，透過網路能夠呈現更好的發展。	所成果。
--	---------------------------------------	------

參、結論

一、 研究結果

透過本組對相聲與單口喜劇之研究，可以讓相聲團體參考本組的研究結果與建議，透過網路平台的方式讓相聲的文化可以推廣得更遠。研究單口喜劇可瞭解到現代年輕人的喜好，也讓單口喜劇演員知道未來的去向，雖然單口喜劇談論的話題有時具有爭議性，但透過本組的問卷調查，可以讓單口喜劇演員了解寫劇本時的尺度，以及談論議題的用字遣詞。

二、 心得感想

透過製作這篇小論文可以讓我們了解中國古代的語文藝術與今昔相聲表演的運作方式、技法、分辨傳統與現代相聲的不同。透過研究也可以更了解現代人的喜好，像是為什麼會喜歡現代的單口喜劇，以及深入了解單口喜劇可以被現代年輕人所喜愛的原因。因研究上述主題才可以使我們學習到許多的國學常識，不讓此中國文化資產因被現代人忽視而逐漸沒落。

肆、 資料來源

- 第二本，瓦舍說相聲（2004） 作者：馮翊綱、宋少卿、相聲瓦舍 著 出版社：揚智文化事業股份有限公司
- 說相聲（2005） 作者：葉怡均 出版社：藝術館
- 手把手教你玩脫口秀（2018） 作者：格雷格·迪安 出版社：浙江人民出版社
- 【單手喜劇】麥克風 x 麥架 x 高腳凳 <https://reurl.cc/Qd3W50>
- 傳統相聲和現代相聲有哪些區別？ <https://reurl.cc/z8zrqp>
- Stand-up Comedy <https://reurl.cc/GVrXNd>
- 【單手喜劇】需要與觀眾一起完成的單口喜劇 <https://reurl.cc/vD1mLA>
- 說唱藝術在木柵 <https://reurl.cc/q7mQYV>