

相聲

相聲是笑的藝術。(馬季)

(一)歷史簡介

相聲源起於北京，于清朝咸豐、同治年間形成。以說笑話或滑稽問答的形式表演。

所以，相聲這門說唱藝術，是近百年來年逐漸發展形成的，它的寫作和表演並沒有系統的固定模式，所以表演的技巧、方法，都是近幾十年醉心這門藝術的作家和演員在前輩藝人的經驗基礎上，一點一滴累積起來的。

那麼，在清之前，是否有類似像相聲的表演方式？

漢代司馬遷在《史記》的《滑稽列傳》裏談到幾個優人滑稽的事。優人在春秋時就已經有了。他們善於講唱、戲謔，也就是滑稽。當時的優人，很有可能就是今天的相聲演員，而不是戲曲演員。因為一齣戲要分若干場，古優沒有；戲曲需要化妝，古優沒有；戲曲需要載歌載舞，古優沒有；戲曲需要鑼鼓伴奏，古優沒有。古優與今天的相聲有很多相似的地方，古優表演不過一、二、三人，今天相聲表演也如此；古優可以現場口頭創作，談笑自若，今天的相聲也可以這樣即興發揮，引起哄堂大笑；一般古優不化妝，相聲也是這樣；古優以說為主，偶爾歌唱，相聲也是。

晚唐、宋代出現了兩人扮演正副的滑稽戲，是以說為主的。

宋代就有「像生」一詞，而誕生於清代末年的相聲，和唐宋以來的傳統是一脈相承的。相聲迄今有一百多年的歷史，它最初叫「象聲」或「像聲」，即口技的意思。

《燕京歲時記》(清朝)上說：「像聲即口技，能學百鳥音，並能做南腔北調，嬉笑怒罵，以一人而兼之，聽之歷歷也。」「像聲」在當時有兩種演出形式：在帷幕裏或屏風後表演的叫「暗相」，面對觀眾表演的叫「明相」。

單人表演口技兼說一些笑話，逐步發展成單口相聲、對口相聲，也就是說由「象聲」、「像聲」逐步發展成「相聲」的過程，這應該就是相聲命名的由來。

(二) 相聲的表演技巧

「說」、「學」、「逗」、「唱」是相聲的基本技巧，但是仍是以「說」為基礎，「學、逗、唱」都是環繞著「說」來表現的。

想要說好相聲，首先要做到發音準確，吐字清晰，語出有情，也就是所謂的字正腔圓，語言表情聲動豐富，並且要能聲音宏亮，使用的音量能貫穿全場，一開口就能把觀眾的注意力聚攏到演員身上。

(三) 相聲的種類

A 單口相聲 (solo)

單口相聲由一個演員表演，是說笑話的鋪張發展，是對口相聲的原始雛型。它所選的題材，既要有生動曲折的情節，又要有引人發笑的故事，這樣才能跌宕起伏，安排妥貼，諧趣橫生，娓娓動聽。相聲的特色是以語言為主，表演為輔的。單口相聲也一樣，演員時而作為第三者敘述，交代情節，介紹人物，描繪景物；時而形象地摹擬人物的聲調語氣、音容笑貌、舉止動作、氣質神態；時而剖析每個人物的思想活動、內心獨白，有時說、表結合，對話夾差敘；有時手眼交替，敘述加評論；有時提出問題，有時特加注解。雖然「一人多角」，卻能使觀眾聽得一清二楚，並被帶進虛擬的場景中去。

B 對口相聲 (en duo)

對口相聲是由甲(逗)乙(捧)兩個演員合說的。甲乙兩人既要產生深刻的、揭示主題的矛盾，互相問答或爭辯，又要掌握分寸，避免互相嘲弄，挖苦或不尊重。甲的「說」需要乙的烘托才能簡明扼要的說出問題，講出生動的故事，刻劃活生生的人物，達到滑稽風趣，「逗」出笑來 (faire rire, taquiner)。這樣才能產生強烈的藝術效果。

對口相聲說的甲方，相聲術語中稱為的「逗哏」(dou gen)，乙方稱為「捧哏 peng gen」。逗哏和捧哏的關係，在演出中是一體的，在位置上講，是同等的。沒有捧哏的合作，逗哏不好表演；捧逗合作不默契，演出效果也好不了。但是從演出的實質上來看，應該是甲為主，乙為輔。打個比方，甲乙的關係有點像演唱和伴奏的關係，或是戲劇中主角與配角的關係。在舞台上，甲應起主導作用，乙應起陪襯

(accompagner)、烘托 (faire ressortir par contraste)、銜接(relier, prendre le relais)、轉向 (changer la direction, changer le sujet)的作用。陪襯，就是綠葉扶持紅花；烘托，就是

雲彩烘托明月；銜接與轉向，就是只表演中乙要為甲起連接、傳遞 (transmettre)、鋪墊 (étaler, montrer, exposer)、跳躍 (saut, interruption)、轉折 (changement, réorienter)等作用，以便於甲能靈活自如的敘述事件或描繪人物。在相聲術語中叫作「給肩膀兒」(épauler)、「台階兒」(又叫墊磚兒)，「搭橋兒」。

※哏：天津話，是笑點(l'histoire qui fait rire)的意思。現在年輕人會說「很哏兒」(好笑的意思)。也有人說「老哏」，意思是這個笑點已經太常聽到了，不好笑了。

C 群口相聲 (en groupe)

群口相聲由甲「逗」乙「捧」丙「膩縫 (ni feng)」三人表演，也有四人表演的。每人摹擬一個有特殊性格的人物。對事物的看法或三人各執一詞，或甲乙各執一詞，丙在中間調和，形象地反映具體人物和具體事件。

(四) 相聲的結構

A 墊話 (dian hua) l'entrée, le prélude, le prologue

「墊話」是每段相聲的引言，轉入正題的開場白，是製造氣氛、轉入正題的鋪墊。傳統相聲中，任何一段演員的「墊話兒」都是演員的創作。

表演相聲的甲乙，是以演員身分出現在舞台上的。他們在表演過程中需要摹擬角色，而不完全進入角色，時時刻刻不能忘記「我們在給大家說相聲」。甲乙的說、學、逗、唱、批、講、念，都需要觀眾的配合。他們時而相互對話，時而向觀眾解釋、評論，使觀眾感覺到如同聽朋友講笑話一樣。所以甲乙一上台，首先得和觀眾交流，說「墊話兒」就是和觀眾情感交流的一把鑰匙。用「墊話兒」，鋪平墊穩，安定觀眾的情緒，讓大家對「笑」作好準備。

B 正話 contenu, dialogue

「話」是相聲演員常用的術語，「一塊話」就是一段相聲。「正話」指的是相聲裡面的正文，主體，是一段相聲的主要部分。在「正話」裏要明確的表達這段相聲的主題，安排好主要的故事情節，刻畫好典型人物的典型性格。「正話」中要分好段落，每個段落結束時最好要組織一個「包袱」(當然包袱越多越好)，否則就沒有相聲特點了。

C 攢底 (zuan di), la fin, la chute

「攢底」是相聲的結尾，有時也指相聲的最後一句台詞。它是一段相聲留給觀眾最後的印象。故事的結局，人物的下場，都是事物發展必然的結果。「底」必須在恰到好處時結束，「底」一定要抖響最後一個包袱 (il faut avoir une chute)。新創作的相聲不像傳統相聲那樣，把「墊話」、「正話」、「攢底」分得很清楚，但是他的頭、腹、尾也應該是很有層次的。正像寫文章要有啟、承、轉、合一樣。

(五)相聲中的包袱 (bao fu)

相聲是詼諧 drôle amusant、幽默 humour 的語言，通過說、學、逗、唱、抖 secouer 「包袱」，而使人發笑的一種曲藝形式。相聲是以對話，抖「包袱」的手段來表現一定主題的。相聲要引人發笑，就要像戲劇有情節起伏、有高潮，電影要有「蒙太奇」一樣。不能引人發笑的對話，不能叫做相聲。

A 什麼是「包袱兒」？ un baluchon

包袱是相聲慣用的術語，實際上包袱就是相聲裏的笑料、噱頭(xue tou)、引人發笑的地方。把包袱解釋得過於繁瑣、神秘，是不利於相聲的普及的。任何一個包袱都是以語言的基礎組織成的。對話，表演，抖包袱 (faire rire, la chute)，三者互相依存，融合在一起，這是相聲獨有的風格。人們常說相聲是一種語言藝術，它的表演是輔助語言的。抖包袱時，要使觀眾感到出乎意外 (inattendu)，失聲大笑 (exploser de rire)，同時仔細回味又在情理之中。所以，「墊話兒」entrée 的開頭，必須生動活潑地組織一個包袱兒。

B 組織包袱的各種手法

有二十二種，不過我們只簡單的介紹其中幾個手法

1 三番四斗 (就是反覆強調重要的話)

Ex

甲：一個人的知識，是可以看的出來的。

乙：那您給我看看。

甲：您的口袋裏不是插了一支原子比嗎？

乙：我的知識水準是....？

甲：國中畢業。

乙：那我要是插兩支筆呢？

甲：不錯，大學程度。

乙：那我要插三支筆呢？
甲：不得了，念了博士。
乙：嘿嘿，那我要是有十支筆呢？
甲：十支？
乙：對。
甲：那您是偷原子筆的！

2 先褒(bao)後貶

3 違反常規

4 邏輯混亂

5 吹捧奉承

6 亂用詞語

7 有意自嘲：拿自己開玩笑，諷刺自己

Ex

甲：人家說屬虎的要生在年出，是虎頭。
乙：要生在年底呢？
甲：是虎尾。
乙：你是屬什麼的？
甲：我屬狗。
乙：幾月生？
甲：十月生。
乙：那您是？
甲：狗屁股。

快版書

數來寶是快板的前身。流行於解放之後。目前常見的快板有，山東快板(鐵板)，天津快板，又稱竹板快書。

「快版」二字，望文生義，以快取勝，所以快版構成的條件是：

「節奏明快，語詞明快，情節明快，人物明快。」

山東快板：用山東話敘述，運用的是兩塊鐵板。

天津快板(七塊板)：右手拿兩塊大板，左手五塊小版。

也有演員用三塊板表演數來寶：右手兩塊板，左手一塊板。

評書

評書也叫評詞，評話，也叫說書。台灣叫做講古。

評書人就是說書人，所用的稿本叫「話本」。宋、元話本在文學史上佔有一定的地位，對明、清章回小說有很大的影響。所以，評書和古典小說有著血肉相連的關係。

評書人一人在舞台上可以連續幾個小時講一本書：水滸傳，三國演義，西遊記等等。評書人不但講故事，有時還會加入評論。傳統評書人身前擺一張桌，桌上有評書用的專門道具。評書人一人分飾好幾個角色，這些道具就是輔助評書人在演道不同角色時，能夠快速進入要扮演的角色中。

評書所用的道具，只有醒木、扇子、手帕三樣。除外就是演員自用的茶壺、茶杯、烟具等也可臨時借作道具使用。

A 醒木

醒木也叫醒目、響木，是一快長方形的小硬木塊。尺寸不一，一般長約一寸，寬約半寸。

B 扇子

評書演員用的扇子就是普通的紙折扇。演員用它代替刀槍武器、毛筆等，虛擬動作或景物。表演武打時的刀槍架式必須用扇子。如遇同行來考核，把扇子拿起遞過來，說：「扇子古時有，指點分文武，假筆可代書，兵刃借它舞。」演員應回答：「扇子原本古有，刀槍棍棒憑它。文武九流各有時，惟我不分冬夏。」這兩段詞也說明折扇在評書演員手裏的用途。

C 手帕

手帕是一大塊素白手帕，一般手帕也可以代替。表演當中，折疊可代替書信、書、表、摺本用，也可以當手帕用，摹擬擦汗、擦眼淚，但不能真擦。一般評書演員在場上還另有一塊實用擦汗的毛巾。

參考資料

馬季，〈相聲藝術漫談〉，廣東人民出版社，1980.

〈說唱藝術縱橫談〉，漢霖說唱藝術團出版，台北

(段子一) 對口相聲

太太要不要買醬油

台灣相聲瓦舍

A：人類的語言，進而衍伸成文字，文化傳承才有了根據。

B：說得好！

A 但是，人類並不是天生就會說話。

B 得有人教。

A 誰教？

B 爸爸媽媽，或是任何把小孩帶大的人教。

A 你的意思是？

B 好比說你吧，你現在說的是文中文。

A 那是因為我爸爸媽媽都說中文。

B 如果不幸，當年你是個棄嬰

A 真是不幸！

B 被美國人收養....

A 那....

B Good morning Madam, should we buy soy sauce? 你現在就得說英文了！

A 這那有不幸，這很榮幸啊！

B 如果當年你被法國人收養

A 那.....

B Bonjour Madame, voulez-vous acheter de la sauce de soja? 您現在就得說法文了！

A 那也很好啊！

B 如果你當年被菲律賓人收養....

A 那....

B 呆呆要不要買江有? (太太要不要買醬油)

A 等會兒等會兒，怎麼會變成呆呆？

B 你現在就變菲佣啦！

A 噫！

B 如果你當年被泰國人收養....

A 那.....

B Sawadee ka (你好)

A 這是泰文啊！

B 呆呆要不要買江有？

A 等一下，怎麼又變成呆呆？

B 你現在就是泰勞啦！

A 不一定吧？你就不能說一點好的嗎？

B 好的啊？

A 啊！

B 如果你當年被西藏人收養....

A 那.....

B 那你現在就是少卿仁波切了！

A 不至於吧！

B 如果你當年被阿扁收養....

A 那.....

B 那你現在就已經坐過空軍一號了！

A 這有甚麼好的。

B 如果你當年被小馬哥收養....

A 那.....

B 那你現在還可以繼續坐空軍一號。

A 我可不可以不要啊！

B 如果你當年被賓拉登收養....

A 被誰？

B 那你現在就可以擁有好幾台空軍一號了。

A 為什麼？

B 你是恐怖份子啊，你可以劫持全世界的空軍一號啊！

(段子二)

竹板快書

酒迷

張志寬

說有一個酒迷愛喝酒，他是天天酒壺不離手，他愛人天天把他勸哪勸他不要再喝酒。

這個酒迷說：「嘿，別提了，我聽見有人說酒字，就勾起我來想喝酒，你永遠不提這個酒字兒，我就永遠不喝酒。是喝酒的酒，九月的九，一二三四五六七八九，糾 jiu 酒 就 舊 揪 久，你說話沾一個酒字邊兒，我就要喝酒。」

他愛人說：「我保證不說這樣的字啦，今後你甯打算再喝一口。」

就這樣，眼看著一天一天，過了一週，他愛人說話連一個酒字兒都沒有，可把這個酒迷饞壞囉，去到大街找酒友，碰見了張酒和李酒，問酒迷：「酒迷大哥，這幾天怎麼沒見你喝酒？」

這個酒迷說：「噫，別提了，我跟我愛人打了賭，她不提酒字兒，我不喝酒。我跟他說了千句話，她連一個酒字都沒說出口。二位賢弟你們把我救，想法子讓我...喝點酒哇！」

這個張酒李酒齊誇口，說：「酒迷大哥別發愁，您如此如此這麼辦，準把美酒喝到口。」

對！酒迷一聽這個喜心頭，趕快轉身就往家裡走。回家就對他愛人說：

「嘿，我到舅舅家裡去借斑鳩，如果要有人來找我，你問好姓字明誰什麼朋友，手裏頭拿著甚麼東西，你要一一記心頭，等我回來告訴我，不准撒謊瞎胡謔。」

酒迷(這個)說罷往外走，不多時，就有人來找酒迷到了門口。他愛人出來問：

「貴姓啊？」

來人回答：「我叫張酒」，只見他懷裡抱著個大酒簍，「我和酒迷大哥是朋友，請酒迷大哥陰曆九月九到我家裡去喝酒。」張酒說罷他就往外走。緊接著，又來了酒迷的酒友叫李酒，手裏頭提了一捆馬連酒，說：「我也跟酒迷大哥是朋友，我的名字叫李酒，也請酒迷大哥陰曆九月九到我家裡去喝酒。」

李酒說罷就往外走。不多時，這酒迷駕著個大班鳩，從外面走進了屋裏頭。問愛人：

「欸，剛才是不是有人來找我，嗯？姓字名誰什麼朋友，手裏頭拿著什麼東西，請你趕快說出口。他愛人說：

「喔，對啦，先來了一個張三六！」

「嘎，張三六？」

「啊，懷裡抱著個大個兒的二七簍！」

「那個二七簍啊？」

「又來了一個李四五，手裏頭拿著三成三的菜，他倆人是你的老朋友啦，請你喝兩二加一個五，重陽節那天到他們家裡頭！」

酒迷一聽伸了舌頭，說：「哎，我這輩子甭喝酒囉！」