|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **說唱藝術的分類** | | | 說唱藝術由於表演的形式、唱腔及所使用的語言不同，多達三、四百種，  但大約可分為「說」、「唱」及「韻誦體」三類。  **一、所謂的「說」**：是指相聲、評書、講古等以說為主，沒有伴奏的表演方式。  **二、所謂「唱」**：是指大鼓、琴書、彈詞等音樂性強且有樂器伴奏的表演方式。  **三、所謂的「韻誦體」**：則是指有節奏，合韻而無音樂的表演方式，如竹板書、快書等。  　　在我們收集的資料中，有的人將說唱藝術分為十類：**大鼓、漁鼓、彈詞、琴書、牌子曲、**  **雜曲、走唱、評書、快板快書**及**相聲**。另外 也有人將**「大鼓、漁鼓、彈詞、琴書、牌子曲、**  **雜曲、走唱」**等七種合稱為**「鼓曲類」**，再加上**「評書類 」**、**「快板快書」**及**「相聲」**分為  四類。  　　　而我們請教了專業的演員，從「說」、「唱」、「韻誦體」之中選出一些大家較為熟悉，  以及在說唱藝術中，常用來「練嘴」的有趣說唱項目， 共分為下列十一個項目，為大家作深  入的介紹！介紹的說唱藝術的項目如下：  **繞口令、相聲、竹板、快書、雙簧、數來寶、順口溜、說書、京韻大鼓、太平歌詞、**  **京東大鼓** |   嘿！各位看倌，在看完各種說唱藝術的解說之後，您是否對說唱藝術的瞭解更進一步了呢？ 趁著腦袋瓜還清楚之時，咱們事不宜遲，趕快來玩玩遊戲，測試一下自己瞭解了多少吧！  [http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/images/game001.gif](http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/game/gametalk_1.swf) [http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/images/game002.gif](http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/game/gamelink_1.swf)  [說唱藝術選擇　<遊戲](http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/game/gametalk_1.swf)> [道具連連看　<遊戲](http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/game/gamelink_1.swf)> | |

「竹板快書」又稱「快板書」，是在快板的基礎上吸收山東快書的敘事技巧演變而成。竹板快書和快板主要的差別在於題材內容及演唱的音調。

一、「快板書」多用來表現貫口像是繞口令，故採「 揚著唱」的方法。

二、「竹板快書」吸取山東快書說故事的特性，長篇大段，有角色扮演，採用「 下沉音」演唱。

　　「山東快書」和「竹板快書」統稱為「快書」。山東快書起源于山東，用山東話演唱，以兩片半圓形的鐵板做為擊節道具，因此有人稱為 「鐵板快書」。唱詞基本上是七字韻文，語言明朗風趣，情節生動，做表誇張，節奏明快。因大多數作品係講述武松的故事，故也有人管山東快書叫「武老二 」。

　　快板書與數來寶也有所不同。快板書在字數上並沒有很嚴格的要求，彈性比數來寶更寬鬆。數來寶基本上每一句都押韻，快板書除了頭兩句押韻之外，逢雙數句押韻，單數句可不押韻 。

例：

「二武松學武到過少林寺，論武藝刀槍棍棒樣樣強！」

    上述曲種演變過程為：數來寶→快板→快板書

　　竹板與演唱之間有「快打快唱」、「快打慢唱」、「慢打慢唱」、「慢打快唱 」四種不同組合。演員一邊打竹板一邊演唱故事，還要隨時進出故事中的每個角色，是一種相當高難度的表演藝術。

「相聲」是說唱藝術之中，最為人們熟悉的項目，起源於北京地。相聲是語言的藝術，也是幽默的藝術， 它運用了各種說、學、逗、唱的技巧，組織「包袱」逗觀眾哈哈一笑，並有針砭世俗 、寓教於樂的功能。包袱又稱「哏」，也就是現代人所說的「笑點 」。

　　若由字面上解釋，「相」指相貌，也就是演員的表情動作；「聲 」指聲音，也就是演員的語言發聲。因此 ，一段完整的相聲演出，應該包括「相」與「聲」。

　　相聲迷可能都有過這樣的經驗：聽相聲錄音帶，語言上不覺得有特殊之處，甚至演員當時並未出聲，但錄音帶中卻傳出現場觀眾的笑聲，通常就是因為演員正透過「 相」的部份 「抖包袱」。

**相聲按照演員人數的多寡，可分為三種：**

**一、單口相聲：**

一人演出，類似說書，與說書最大差別在於說書不一定要有哏，相聲則無哏 難以成立。單口相聲內容通常具有故事性。如：日遭三險、君臣鬥、連陞三級。

**二、對口相聲：**

二人演出，主述者稱為「逗哏 」，幫腔者稱為「捧哏」。依捧、逗份量不同 ，又可分為「一頭沉」和「子母哏」。一頭沉以逗哏為主，捧哏為輔，如：歪批三國、彬彬有禮、大保鏢。子母哏則二人等量齊觀，多半為爭辯的形式，如：老少樂、兩性辯、說一不二。

**三、群口相聲：**

三人或三人以上演出，演員之間必須有絕佳的默契。如：金剛腿、扒馬褂、五官爭功。

**在內容表現技巧上，又可分為：**

**一、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。

**二、怯口活：**

運用方言或外語，如：找堂會、學外語、山西家信。

**三、柳活兒：**

帶唱的段子，如：黃鶴樓、歪歌戀、訪英台。

**四、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。

　　一段表演之中可能同時包含這幾種不同的技巧，新手演出多以為逗哏是主角，份量較重，捧哏是配角，比較輕鬆。實際上捧哏為多功能角色，同時具有認同或質疑逗哏、代替觀眾發問、橋段銜接﹝行話稱為“給肩膀”﹞等許多任務。

　　此外，捧哏須調節逗哏表演節奏，必要時為逗哏提詞，因此難度遠較逗哏高。老藝術家常說：「三分逗，七分捧。 」就是這個道理。

　　演出時，捧逗二人位子是固定的。以觀眾方向看，逗哏在左，捧哏在右；以演員自身的地位來看，就是左捧右逗了。如此安排的目的是為了便於逗哏右手做手勢。傳統活有場面桌，捧哏站在桌子後面，逗哏站在桌子旁邊，觀眾可以看見逗哏全身的表演。

「數來寶」在過去最初是叫化子 在走街串巷之時，在店鋪門前用來演唱討賞錢的一種技藝。數著唱著就得來了寶 「錢財」，因此稱為數來寶。後來經過藝人加工提煉發展成為劇場表演藝術。

　　「數」指的是帶有節奏性的念白。因為有節奏性，故有一定的結構。基本句式為 「上六下七」，  
即上句六字，下句七字。上下兩句的最後一個字必須合轍押韻，而且是同一聲調。

例如：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 「數來寶講技巧，這門藝術不好搞。」 |

第一句有六個字，第二句有七個字。末尾的「巧」、「搞」倆字押韻。

又如：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 「鋪紅氈鋪喜氈，一鋪鋪到喜堂前。」 |

同樣是上六下七，「氈」和「前」押韻。

　　如果要再細分，前半段三個字，後半段三個字，如「數來寶，講技巧 」。下句七字則為四三，也就是前半段四個字，後半段三個字，如「這門藝術、不好搞 」。這是基本格式，如有必要可視情況調整。

例如：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 「什麼老禮他全懂，結婚都按老傳統。」 |

　　這兩句字數方面上下兩句都是七個字。演員演唱時也可以按自己喜好自由增減。適度彈性變化可使演出更為活潑，但 不適合全篇違反應有的格式，也不失去這項藝術的特質。

　　演唱數來寶須有擊節道具以協音律。在其演化過程中，使用過多種打擊樂器，如高粱桿、金  
錢板、撒拉機、牛胯骨、三塊板........等。現在普遍使用七塊板，和演唱竹板快書用的竹板一  
樣，兩件為一套，兩片較大的竹板串成的稱為「大板」，五片小竹板串成的稱為「節子」。

我們曾聽過「台北曲藝團」的林文彬先生表演過 「玲瓏塔」，「玲瓏塔」正是屬於”高段”的繞口令林文彬先生是台灣的「竹版王子」，但他不只會竹版，繞口令更是驚人，光是要將這段背下來就 已讓我  
們佩服的五體投地！

       所謂的繞口令 又叫做「拗口歌」 ，從此說法可看出它的涵意，就是不容易說得好的一段文句，在河北又稱為「絞嘴的話」 ，常可在相聲中可以聽到用繞口令來連接主題或是用來逗笑觀眾，或是秀上一段，顯示自己的嘴「溜」非常討喜，常搏得觀眾的喜愛。

**繞口令的寫作方式：**

**一、聲母相同，韻母不同(同聲異韻)：**

    　在句子裡利用一連串「聲母相同，韻母不同」的字，交雜使用於句子中。

    　例如：李、籃。

**二、韻母相同，聲母不同(異聲同韻)：**

    　在句子裡利用一連串「韻母相同，聲母不同」的字，交雜使用於句子中。

    　例如：鹽、臉。

**三、四聲變化：**

    　在句子裡利用一連串字音相似，但有四聲 變化差異的字。

    　例如：把、爸。

**四、文字的重複出現**

    　在句子裡不斷的使用一同個字。

「順口溜」是 一般街頭巷尾平民老百姓間流傳著針砭時弊、表達民眾對社會腐敗現象不滿的的打油詩。這些順口溜雖然用詞好象有些粗俗，卻真實地反映了當代社會時弊，用幽默嘻笑的態度表達了民眾厭惡的心聲。

　　「順口溜」又稱「練子嘴」，原本是叫化子賴以為生的方式之一，最早的名稱叫「善人知」，說的人有衣服破爛不整，他們供奉明代開國皇帝朱洪武為祖師爺，行乞的時候，手執竹板或繫銅鈴的牛胯骨，挨門挨戶要錢，並且收養門徒傳授技藝，彷彿是乞丐中特有的方式，富有團結精神。遇有事故，一呼百諾，大有武俠片中「丐幫」的作風。

過去我們覺得說書，就是口才很好的人說一個歷史故事之類的，但在我們訪談過後，才知道說書人的功力，我們在訪談「漢霖說唱藝術團」時，曾聽團長王振全先生親口用說書的方式，說了一篇「己老」的網路故事，我們現場鴉雀無聲，氣氛凝結，為之動容。（收集全文附在文末）

　　而過去的人們也會聚集在廣場、小巷里、榕樹下，傾聽著評話藝人表情 豐富的說、唱、演，為節目中的古人的悲歡離合而興奮、而激動。

　　「說書」的歷史源遠流長。「說書」表演的文字記載，最早見于漢代劉向所著《烈女傳》。這種「說書」表演，發展到唐宋兩代， 開始有了專門獨立的表演形式，叫做「說話」。

　　「說話」藝術到了南宋時期，所說的內容及表演風格很豐富，所以開始分成各種流派，開始有所謂的「說話四家」。有說歷史故事、說神怪傳奇和說宗教故事的。

　　　說書藝 術發展到元代又叫做「平話」。明末清初出現了大說書家柳敬亭，把說書藝 術推向了高峰。到了清代末年，「說書」藝術日益成熟，成為十分普及的表演形式。

「雙簧」相傳是由相聲演變而成的表演形式，屬於相聲的支流。通常將雙簧歸類為「彩扮相聲 」。

雙簧的起源說法不一，比較廣為人所接受的說法是源自清朝末年，有對黃氏父子本是相聲演員，某次奉詔入宮表演，正巧父親喉嚨發炎無法言語。皇帝下詔不能不去，去了無法演出又是欺君之罪，要滿門抄斬。父親心憂之際急中生智，由兒子躲在椅子後面說話，他在前面配合做動作。不料效果出奇的好，皇帝非常喜歡，新的表演形式從此產生。因這對父子姓黃，故稱此種表演形式為「雙黃 」，其後訛音變成「雙簧」。

　　雙簧演出除了類似相聲的對話之外，兩個演員一前一後扮演同一個角色，故又稱為「雙扮藝人 」。在前面的稱為「明相」，負責表情動作，行話叫「灑頭賣相 」，角色地位相當於對口相聲中的捧哏。在後面的稱為「暗相」，負責聲音語言，也叫「橫豎嗓音 」，相當於對口相聲中的逗哏。

　　明相須根據暗相所說的台詞做表演。一般情節是明相遭暗相戲弄而產生笑料。暗相經常有精彩的口技表演。只要銜接得當，演出內容可以一段一段任意串接，因此題材方面非常自由。

「京韻大鼓」具有半說半唱的特色，唱中有說，說中有唱，因此「韻白 」的運用非常重要。講究語氣韻味，要似說又似唱，以求能與唱腔自然銜接。演出講究正宗北京音韻，故稱京韻大鼓。

　　「京韻大鼓」以「木板大鼓」為基礎發展而成。並以三弦、四胡伴奏，有時也用琵琶伴奏。演唱時演員自己擊鼓、擊板來伴奏， 是技巧性頗高的鼓板操作。

　　「京韻大鼓」風格端莊，曲文優美，用詞典雅。無論是金戈鐵馬的武段子，才子佳人的文段子，乃至抒情寫景的小段，皆有淋漓盡至的表現。

現今流傳的京韻大鼓演唱可分劉派、白派、駱派三派。

**一、劉派：**

創始人為劉寶全。劉派善用高腔烘托氣氛，腔調豐富多變，吐字有力。代表曲目有華容道、遊武廟、草船借箭、大西廂、丑末寅初等。

**二、白派：**

創始人為白雲鵬。白派腔調柔美，具有較多的朗誦色彩，帶有淒涼纏綿的味道。代表曲目有黛玉焚稿、祭晴雯、霸王別姬、紅梅閣等。

**三、駱派：**

駱玉笙﹝小彩舞﹞在劉派唱腔基礎上兼採白派之長，結合她的嗓音條件，形成抒情色彩濃厚的獨特風格。代表曲目有劍閣聞鈴、子期聽琴、擊鼓罵曹等。

「太平歌詞」是流行於平、津的曲種，內容多在歌頌太平盛世，或勸人為善、或說一些小笑話。演唱者手持兩片竹板 「玉子板」擊節清唱，並佐以身段動作表演。

　　板式是一拍一下，唱腔樸素簡單，多為念 誦，僅在句末搭上唱腔。過去多半是由相聲演員兼演，並無專門演唱 「太平歌詞」的演員。著名曲目如：勸人方、數字歌、大上壽、韓信算卦、五龍捧聖等。

「京東大鼓」的起源很有趣，從前有一位以「木板大鼓」聞名的名家李文通 先生，他從家鄉逃荒來到京東行藝，他吸收了京東一代廣為流行的民歌小調 「靠山調」的特色，豐富了木板大鼓的唱腔，增加了「京東鄉音」，很受當地群眾歡迎因而聞名。

　　因為他的演唱講求韻味，人稱這種京東風味的木板大鼓為 「小口」木板大鼓，李在行藝中收徒張百奎、曹占奎、李振奎、崔登奎和鄧殿奎，世稱「清門五奎」，其中以鄧殿奎最為有名 。

|  |  |
| --- | --- |
| 「八角鼓」是說唱曲種的名稱，也是說唱表演打擊樂器的名稱。 「八角鼓」在清代被視為吉祥之物，貴族子弟以此種樂器伴奏「子弟書」或「連珠快書」，說唱藝人演唱岔曲、牌子曲，亦皆敲擊八角鼓以為節奏。    　　「八角鼓」的形狀為八角形，表面包著蟒蛇皮，周圍八個邊有持鼓的「把兒」，還有小洞，洞內有小銅片。八個角代表八旗，原本繫著八根不同顏色的穗子，分別為正紅、正黃、正藍、正白、鑲紅、鑲黃、鑲藍、鑲白，民國以後則改為兩條並齊的穗子。    　　藝人隨樂首創一人自彈自唱，故又名「單弦兒」。以前的表演者演唱單弦兒有個規矩，就是上台後必先唱段「岔曲」，其基本調可被拆為單弦的曲頭和曲尾；「岔曲」為寶小岔所創，文辭典雅，內容多為寫景抒情，最著名的曲目有《風雨歸舟》，學曲藝者多能琅琅上口。 | http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/images/02-1.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| 「京韻大鼓 」為北方鼓曲代表。「京韻大鼓」的創始人劉寶全先生，是京劇老生出身，因一齣京劇 「空城計」的受挫，而改向「怯大鼓」名藝人胡十、宋五、霍明亮學大鼓，並溶入自己的京劇功底，演唱時加入刀槍架式，並改怯口鄉音為「京字京韻 」，故被稱為「京韻大鼓」。    　　「京韻大鼓 」的前身就是流傳在河北省河間、保定一帶以當地口音，所謂「怯口鄉音」演唱的「怯大鼓」。 | http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/images/02-3.jpg  照片提供：台北曲藝團 |

|  |  |
| --- | --- |
| 傳統相聲都需要有「場面桌」，「捧哏 」的站在「逗哏」的左手邊，也就是桌子裏邊，而「逗哏 」的站在桌子外邊，這樣一來大家能看清楚「逗哏」的動作。另外一個原因，在演員上場的時候，讓「捧哏 」的走在前面，「逗哏」的走在後面，算是對 「捧哏」的尊重吧，面向觀眾的時候就是「捧左逗右 」了。 | http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/images/table.jpg  照片提供：台北曲藝團 |

|  |  |
| --- | --- |
| **醒木**  有的評書人稱「醒木」為「省悟」，喚起人們分別善惡，勸人學好，不往壞處走，不作壞事。  「醒木」有官用、民用兩類，民用的就是指藝人所用的。「醒木」 的用途及名稱，不同人使用，說法就不同，非常有趣：  1、 皇帝使用稱為「鎮山河」，是顯赫權威的意思。  2、 官老爺審訊使用稱為「驚堂木」，是為了嚇犯人供言。  3、 和尚使用稱為「醒木」，是為了呼醒神明。  4、 教書先生使用稱為「呼尺」，用來維持秩序或者懲戒頑童。  5、 藥房使用稱為「介尺」，壓藥方。  6、 書生使用稱為「鎮紙」，用來壓紙張的。  7、評話藝人使用稱為「止語」，開場時止住觀眾說話。  所以在相聲表演中，「醒木」的用途就是要觀眾注意節目要開始了，要大家安靜下來聽台上的表演了。 | http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/images/0016.gif |
|  |  |
| **扇子**  評書演員用的「扇子」就是普通的紙摺扇，「扇子」是相聲表演中最重要的道具，演員可以藉著開扇子的聲音來表現氣勢，可以搖扇子來表示閒暇，可以用它代替刀槍武器、毛筆等，還可以虛擬動作或景物。    「扇子」還可以變成刀槍劍戟、斧鉞鉤杈，幾乎所有中國戲曲裡所有可以用的道具，只要你想得出來、運用得法，扇子便是相聲表演的最佳利器。「扇子 」是中國傳統戲曲中想像力的發揮，這點也影響了西方的戲劇。 | http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/images/0211_5.JPG  學生示範 |
|  |  |
| **手帕**   「手帕」通常是使用一大塊素白 色的手帕，一般的手帕也可以代替。在表演當中，可以將「手帕」折疊起來，用之代替書信、書、表、摺本 使用。    「手帕」也可以就當手帕用，摸擬擦汗、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。 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **三塊板 ：**  「三塊板」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，置於左手，利用手掌的開合來拍出聲音。一塊置於掌心，稱之為「內板」；一塊置於手掌彎曲處，稱為「外板」。操作時，兩塊「短板」必須要平行，聲音才會好聽。一塊長的竹板，用右手操作，利用手腕的震動，以90度垂直的角度來敲擊「內板」操作時，左手控制節拍，右手點出花樣。    「三塊板」有許多演奏的節拍，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。 | http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/images/0211-7.jpg |
|  |  |
| **七塊板 ：**  竹板快書擊節道具為「七塊板」，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。    敲打節奏時，「節子」與「大板」的持板姿式是側面朝外 ，〝低〞不能超過腹部。在練習的時候，動作要求伸展，裏外前後，左右上下，運動自如，為表演打下良好的基礎 。 | http://mail.jwsh.tp.edu.tw/~goodjwsh/talk/images/0211-8.jpg |
|  | |