

投稿類別：藝術類

篇名：一個人的天下-落語

作者：

李玟瑤。私立樹德家商。高三六班

涂家瑄。私立樹德家商。高三六班

指導老師：

張佳娜 老師

壹、前言

一、研究動機

兒時記憶中，爺爺奶奶時常打開收音機聽廣播和相聲，到現在身邊的親朋好友也偶爾會在空閒時打開手機看相聲，或許有些人會覺得聽相聲是上了年紀才會做的事，但在許多人眼裡卻是他們最喜歡的休閒活動，除了能夠放鬆身心外還能從中學習到說話的技巧。大多數的人應該只聽過中國和台灣有相聲，卻不知道其實日本也有相聲，在日本有一種非常特別的相聲，只有一個人在台上表演一小段故事，被稱作為「落語」，獨自一人要如何在台上表演相聲，這讓我們感到非常好奇與新奇，我們將此做為動機予以研究。

二、研究目的

- (一) 認識落語為何
- (二) 瞭解落語之歷史背景
- (三) 探討江戶落語為何
- (四) 探討上方落語為何
- (五) 分析江戶落語與上方落語之差別

三、研究方法

本文擬以文獻探討法進行研究，研究者到各個圖書館及電子書網站查詢書籍資料，及各大網站找尋相關資料，閱讀、統整及歸納出結論。

四、研究流程圖

圖一、研究流程圖 資料來源：本組自行繪製

貳、正文

一、落語為何

根據 nippon.con 走進日本網站說：「**落語為日本的單口相聲也是一種日式的傳統娛樂，已有將近 400 年的歷史**」過了如此長的時間，落語依舊盛行於日本。不管年長者或年輕人大家都喜歡落語，原因是落語的題材通常都是搞笑段子，落語也是要拜師的，當然也有些是用傳承的方式讓落語能繼續活躍。落語也分為許多的門派，每個門派擁有自己不同的表演技巧。落語沒有多華麗的舞台效果，也沒有華麗的戲服，僅僅穿著傳統的和服，藉由熟練的技巧，帶出不同角色的個性。落語家必須要一人撐起全場，落語家一人分飾多角，利用道具來讓整場表演更為生動。像是扇子，在落語家手中的扇子不僅僅只是一把單純的扇子，在落語家的巧妙地變換下，扇子變成各式各樣的工具武器等，像是筷子、武士刀等等.....在現今的表演中，有許多落語段子都是以古代落語開始並以現代落語結束。

二、歷史背景

根據ワゴコロ網站：「**落語起源可追溯到室町末期。有名叫安樂庵策傳的淨土宗僧侶，在豐臣秀吉前表演有趣的故事，受到極大的歡迎。**」進入江戶時代後，收費的講故事人物逐漸出現，在大阪有“米澤彥八”，在京都有“露之五郎兵衛”合稱為「上方落語」，而在江戶則有“鹿野武左衛門”所創造的「江戶落語」兩種不同落語活躍著。就這樣，“寄席”誕生了，而「**每位表演者表演時間約是 15 分鐘。**」(日本博學俱樂部，2000)

三、江戶落語

鹿野武左衛門所著的故事書《鹿之卷筆》發行了。與露之五郎兵衛和米澤彥八的故事書相比，一集一集的內容比較長，內容也比較複雜，據說這是江戶落語的基礎。同時，幾乎在同一時期在三都活躍的這三名成員都是從非特定多數的觀眾那裡獲得收入而成為說唱家的始祖，成為了江戶時代第一次單口相聲熱潮的起始點。

(一) 代表人物

1. 鹿野武左衛門

鹿野武左衛門為的江戶落語始祖，也是奠定江戶落語基礎的偉大功臣，最大的功績是完成了指手畫腳的“辦法說唱”，為後世的江戶落語打下了基礎。

(二) 亭號

表一：江戶落語之派別

派別	亭號	代表人物
三遊派	三遊亭	三遊亭圓生
	古今亭	初代三遊亭圓太
柳派	柳家	柳家小氏
	春風亭	初代春風亭柳枝
三笑派	林家	林屋正藏

(表一來源:落語家の亭号(流派)について。2020年10月8號,取自:<https://reurl.cc/bR3Wnl>)

四、上方落語

以大阪、京都為中心的畿內地方主要表演的落語的總稱。江戶時代中期，京都初代露的五郎兵衛和大阪的初代米澤彥八在路邊設定了舞臺，表演自己的相聲賺錢的“街頭故事”和“輕口”被認為是落語的起源。

(一) 代表人物

1. 初代露之五郎兵衛

初代露之五郎兵衛被稱為京都落語之祖，在江戶時代初期，原是日連宗的談義僧，表演了被稱為辻語的笑話和模仿歌舞伎演員的表演。根據露の五郎兵衛維百：「著有《沒有輕口露》、《露新輕口話》、《露五郎兵衛新故事》等。」另外，露之五郎兵衛這個名迹至今還保留著，初代和第二代有將近 300 年的空閒時間，是以對先人的尊重而命名的。北野天滿宮境內建有紀念碑。

2. 米澤彥八

與其說是落語家，不如說是雜技演員、街頭藝人之類的。但是，因為小故事也引起了大家的好評，所以自己出版了輕口本集。

(二) 上方落語名家

表二：上方落語之門派

門派	代表人物
笑福亭 松鶴一門	笑福亭松鶴
森乃 福郎一門	森乃福郎

橘ノ 円都一門	橘ノ円都
桂 米朝一門	桂米朝
桂 文枝一門	桂文枝
桂 春團治一門	桂春團治
露の 五郎兵衛一門	露の五郎兵衛
林家 染丸一門	林家染丸
お囃子さん	内海英華

(表二來源:上方落語家名鑑。2020年10月8號,取自:<https://kamigatarakugo.jp/directory/>)

五、江戶落語與上方落語之差別

(一) 方言

上方落語所使用的是關西方言，會因表演的人不同而區分為大版話和京都話兩種，江戶落語基本上是使用江戶方言，也有會說關西方言的落語家，所以有些落語家在表演中會使用關西方言，但幾乎沒有使用江戶方言的上方落語家。

(二) 道具

江戶落語和上方落語共同會使用的道具有兩種分別是扇子和手巾，而「扇子和手巾是江戶落語唯一的道具」(三遊亭園歌，2006)，扇子用於表示長形的物體、手巾表示較寬的物體，上方落語則比江護落語多出3個道，分別是用於轉場的音效的小拍子、看臺以及遮擋膝蓋的遮膝屏風。

1. 扇子：在表演中可做為筷子、菸管、槳、刀、槍...等長型的物體。
2. 手巾：在表演中可作為書本、菸盒、錢包...等較寬的物體。
3. 小拍子：敲打出喀擦喀擦的聲音來轉場。
4. 看臺：「上方落語家前放置的小桌子，會一邊用小拍子敲看台發出叩叩的聲音，一邊進行表演」(大友浩，2011)
5. 遮膝屏風：用於遮住膝蓋

圖二 手巾和扇子

圖三 小拍子

(取自：<https://reurl.cc/0Od2ZK>)

圖四 看臺

(取自：<https://reurl.cc/Ez6p61>)

(取自：<https://reurl.cc/4md4IV>)

圖五 遮膝屏風

(取自：<https://reurl.cc/R1ejmD>)

(三) 段子特色

江戶落語的段子是追求描寫較貼近生活的故事讓人發笑，而上方落語的故事則是天馬行空也帶有異想天開、華麗、開朗的段子。但是，現在東西方的無國界化在發展，所以兩者間的差別也漸漸的縮小。

(四) 古時表演型態

上方落語很花俏，原因是一開始上方落語於室外召集觀眾。也有被保留下來的段子是沒有看臺的話做不到的。江戶落語則是從頭到尾的室內表演，所以沒有伴奏的必要。

上方落語和江戶落語有所不同，上方落語使用三味線和樂器來讓表演變的華麗，被稱為“hamemono hairi”而以這種方式的演出節目很多，是因為關西人喜歡華麗輕快的演出而滲透到關西地區，這是只有上方落語才擁有的特徵。

參、結論

落語流傳於世間百年的時間，依舊不退流行，後輩帶著前輩的意志不斷的精進自我，造就了現在落語的更加繁盛。再普通不過的扇子，卻能將想呈現的畫面描繪的栩栩如生，明明是簡單的道具，卻在落語家手中像是活了過來。

在這科技發達的時代中，我們都被手機綁架了，但落語卻成為了膾炙人口的傳統藝術，不論男女老少、男生、女生都熱愛去接觸這傳統藝術，平時禮尚往來、彬彬有禮的日本人，卻將「找碴」推向了藝術的頂點，或許人都要嘗試著轉型，才能發現那不同以往的世界。

肆、引註資料

日本博学倶楽部著(2000)。知っていると楽しい「通(ツウ)」学その道の達人に聞いた驚きの知識 300。東京都：PHP 研究所。

大友浩(2011)。もう一度学びたい落語のすべて。東京都：西東社。

三遊亭園歌(2006)。雑学 3 分間ビジュアル図解シリーズ 落語。東京都：PHP 研究所。

高崇文 (2019)。朝永振一郎的落語人生。2020 年 9 月 10 號。取自：<https://reurl.cc/Q3E69O>

落語| Nippon.com(2015)。2020 年 9 月 10 號。取自：

<https://www.nippon.com/hk/features/jg00045/>

落語の歴史について | ワゴコロ。2020 年 9 月 15 號。取自：<https://wa-gokoro.jp/traditional-performing/rakugo/162/>

露の五郎兵衛。2020 年 10 月 1 號。取自：<https://reurl.cc/pyvx3r>

上方落語家名鑑。2020 年 10 月 8 號。取自：<https://kamigatarakugo.jp/directory/>

江戸落語と上方落語の 5 つの違い。2020 年 10 月 8 號。取自：<https://like-start.com/archives/13482>

落語家の亭号(流派)について。2020 年 10 月 8 號。取自：<https://reurl.cc/bR3Wnl>

圖二：<https://reurl.cc/0Od2ZK>

圖三：<https://reurl.cc/4md4IV>

圖四：<https://reurl.cc/Ez6p61>

圖五：<https://reurl.cc/R1ejmD>