吉吉單口喜劇 show -成為一個單口喜劇演員

研究者:彭禹喆

指導老師:許瓊云

研究摘要

本研究以單口喜劇為形式,探討引人發笑的元素與創作方法。研究者選擇「爸媽的奇怪邏輯」、「小學生的世界」與「形狀故事」為主題創作段子,並錄製演出影片,邀請國小六年級學生觀賞與回饋。結果發現影片具幽默效果,原因包括「內容與生活經驗產生共鳴」、「角色扮演的表達方式」以及「諧音梗的運用」。

第一章 緒論

一、研究動機

我從小就發現自己在看到別人笑的時候,自己也會感覺到很開心,一直都 想要成為一個可以帶給別人歡笑的人,在日常生活中也會喜歡說一些有笑點的 話題,或是看一些好笑的影片,分享歡樂給大家。

先前在 YouTube 上看到<u>賀瓏、博恩、壯壯</u>等人的脫口秀影片,我覺得非常好笑,所以想要透過這次獨立研究的機會,自己做出一個好笑的影片,透過脫口秀段子的呈現方式,達到給人歡笑的目標。

二、研究目的

- 1. 了解單口喜劇的起源與現況
- 2. 了解幽默與搞笑的元素並撰寫單口喜劇段子
- 3. 成為一位單口喜劇演員

三、研究問題

- 1. 單口喜劇的起源為何?
- 2. 臺灣單口喜劇的現況為何?
- 3. 幽默與搞笑的關鍵元素為何?
- 4. 如何撰寫國小學生覺得好笑的單口喜劇秀段子?
- 5. 觀眾對我的單口喜劇呈現的回饋如何?

第二章 文獻探討

一、脫口秀與單口喜劇的定義

脫口秀這個詞是由「talk show」音譯而來的,也就是談話性節目的意思,由主持人與不同來賓討論某些特定話題,在臺灣較常見的例子有小S與蔡康永主持的「康熙來了」。

單口喜劇的英文則是「stand-up comedy」,由一位喜劇演員與一支麥克風為搭檔,與台下觀眾的互動較多,在臺灣較有名的單口喜劇演員有曾博恩、龍龍、黃豪平等人。

二、單口喜劇的起源

二十世紀初期,著名的小說家馬克·吐溫在美國的酒吧中說笑話或是講有趣的新聞,讓大家開心,這樣的表演後來變成了單口喜劇的雛形;真正讓單口喜劇變得很紅的人是英國出生的雜技演員,鮑勃·霍普,他從1938年開始透過廣播節目講軍事新聞和八卦,並且還請了一群作家來專門寫笑話。

臺灣從 2007 年開始有卡米地喜劇俱樂部,大家從小型的活動慢慢練習演出,後來因為《博恩夜夜秀》的成名,才讓更多人知道原來台灣也有自己的單口喜劇。

三、單口喜劇的內容

單口喜劇的內容是表演的主角,希望引起觀眾的共鳴,常見的表演以 笑話為主,俗稱段子。

在臺灣,段子的內容經常從日常生活取材,更容易使觀眾自身相關的經驗帶入;另有其他喜劇演員也常使用黃色及黑色笑話進行表演,但黃色笑話對於保守的臺灣社會來說會引起大家對於尺度討論的話題與疑問,而黑色笑話則會和時事及政治議題有關係,有時候會使得政治敏感的臺灣人民激烈的討論。

四、臺灣的單口喜劇現況

- 1. 臺灣的單口喜劇演員
 - 曾博恩-2017年以卡米地脫口秀新人爭霸賽決賽冠軍出道表演單口喜劇,之後因笑話「大奶微微」、「B」諷刺大眾熱愛簡稱一些不必簡稱之詞而爆紅。博恩同時也是薩泰爾娛樂股份有限公司的創辦人,並且曾經擔任臺灣吧的編劇及製作人,是《博恩夜夜秀》的主持人。
 - 龍龍-高三時透過戲劇社老師的介紹到卡米地俱樂部,從打工人員 到成為一位單口喜劇演員;在演出單口喜劇時,最出名的環節為 演出結束後的QA時間,常因為觀眾的奇妙問題或是龍龍的爆笑回 答而讓人發笑。
 - 喬瑟夫-以原住民身份為主題,透過單口喜劇探討族群議題,並以 幽默方式呈現社會觀察。他的 YouTube 頻道擁有超過 80 萬訂閱。

2. 演出平台與節目

 卡米地喜劇俱樂部-臺灣單口喜劇的發源地,提供演員練習與演出 平台,舉辦活動與比賽以培養新秀。 薩泰爾娛樂-曾博恩創立,製作《博恩夜夜秀》等節目,並舉辦 《炎上 BURN》等大型喜劇活動,推動單口喜劇的商業化與多元化 發展。

五、喜劇作品的幽默與搞笑元素

在喜劇作品中,有幾個重點可以成功地讓觀者感受到,並且引人發 笑,分別是「視角」、「寫實性」、「節奏感」。

1. 視角

東默農作家說,在喜劇,觀眾要跟角色有一定的感覺、認知、跟想法,而且觀眾會比角色更聰明,因為觀眾比角色知道更多的信息,所以觀眾會有一定的優越感。

2. 寫實性

東默農作家在他的文章【寫搞笑喜劇的基本功是什麼?】中 將喜劇粗略分為「諷刺喜劇」及「搞笑喜劇」,在看諷刺喜劇 時,容易會因為戲裡的尖酸語言及做作的姿態而有「可笑」的感 覺;而在看搞笑喜劇時,以周星馳後期作品「功夫」為例,在拍 攝手法以及表演方式都以寫實的形式呈現,讓人能放聲大笑。

3. 節奏感

喜劇講求節奏感與速度感,「準備+出手」的內容鋪陳所創造出的效果會和笑話的好笑程度有關,多留意一些社會大眾常有的刻板印象,然後運用這些刻板印象做為準備,設計出手,製造出喜劇的節奏感。

六、小學生討論話題整理

1. Pokémon 卡

小男生最喜歡玩這個了,特別是在課後班的時候,戰力弱的寶可 夢都很可愛,戰力強的寶可夢則很帥,卡片上有寶可夢的招式屬性等 等,讓人想收集更多。

2. Pokémon 機台卡

寶可夢機台卡跟寶可夢卡差不多,上面都有屬性跟招式,機台卡是塑膠的,寶可夢卡是紙做的,寶可夢機台卡看名子就知道要用機台來操作,一般寶可夢機台是出現在超商或是便利商店,現在的機台卡分1星到6星,1星最弱6星最強,多人都想要很強的卡,所以會一直玩機台,一直收集越來越強的卡。

3. 動漫卡片

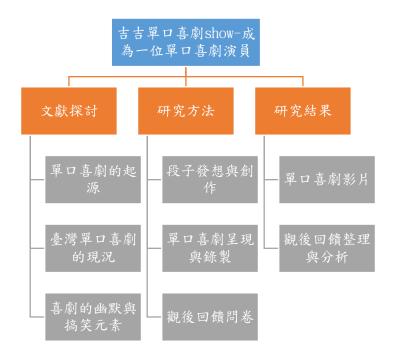
動漫小卡上面就跟名字一樣,有動漫人物,當你在上課時看到動漫小卡就會開啟你的中二魂,腦中都是動漫角色發動招式的畫面。

4. 明星小卡

明星小卡大多都是韓團的偶像,小卡上會有韓國偶男團或是女團 的照片,喜歡那個男團或是那個女團的人就會瘋狂收集,甚至會偷爸 媽的錢,或是買到假貨,不好看的會賣給同學。

第三章 研究方法

一、研究架構圖



二、研究方法

1. 段子的發想

靈感來自小學生有共鳴或是他們有興趣的話題,一開始我就想到 跟小學生最親密的家長還有同學們,家長的部分就是較黑色幽默的話 題,譬如說罵小孩,或是跟親人吐槽自己的小孩,小學生的部分就較 正面,段子內容大部分就是小學生聚在一起會做的事,另外,也從笑 話-形狀故事進行段子的發想。

2. 單口喜劇呈現與錄製

實際以單口喜劇的方式將我的段子呈現出來,並且透過錄影紀錄與剪輯字幕,能夠讓大家觀看我的單口喜劇影片成果。

3. 觀後回饋問卷

以 google 表單形式製作我的單口喜劇觀後回饋問卷,以了解大家對我創作以及呈現段子的想法,我運用隨機轉盤進行抽籤,邀請五位六年級男學生及五位六年級女學生來觀賞我的單口喜劇影片以及給予我回饋。

觀後回饋問卷問題:

- 你有看單口喜劇的經驗嗎?
- 這場表演有符合你的期待嗎?
- 你最喜歡的段子是哪一個?
- 你覺得【爸媽的奇怪邏輯】這個段子的幽默程度如何?分數 1-5,5是最幽默,1是最不幽默。
- 你覺得 【爸媽的奇怪邏輯】這個段子最讓你感到幽默的原因 是什麼?
- 你覺得【爸媽的奇怪邏輯】這個段子有符合你的生活經驗嗎?分數1-5,5是最符合,1是最不符合。
- 你覺得【小學生的世界】這個段子的幽默程度如何?分數1 5,5是最幽默,1是最不幽默。
- 你覺得 【小學生的世界】 這個段子最讓你感到幽默的原因 是什麼?
- 你覺得【小學生的世界】 這個段子有符合你的生活經驗嗎?
 分數 1-5,5 是最符合,1 是最不符合。
- 你覺得【形狀故事】 這個段子的幽默程度如何?分數 1-5,
 5 是最幽默,1 是最不幽默。
- 你覺得 【形狀故事】 這個段子最讓你感到幽默的原因是什麼?
- 你覺得【形狀故事】 這個段子有符合你的生活經驗嗎?分數1-5,5 是最符合,1 是最不符合。
- 你覺得單口喜劇演員-吉吉的講話風格幽默程度如何?分數 1-5,5是最幽默,1是最不幽默。
- 單口喜劇演員-吉吉,有哪些可以調整得更好的地方嗎?
- 你會願意再觀看《吉吉單口喜劇秀》的演出嗎?
- 你會推薦這場演出給朋友嗎?
- 其他想法與建議

三、研究工具

1. Capcut

由北京字節跳動公司所創作的剪輯軟體,是一個新手非常好上手的軟體,具有專業級的功能,一般的 YouTuber 或是 Tiktoker 都是用這一個剪輯軟體剪輯影片,長、短影片都適用。

我主要透過這個剪輯軟體將多餘的空白段落剪掉,並且將我所說 的段子字幕加上去,讓觀看影片的人能更容易理解我在說什麼,有機 會對於段子的笑點更有共鳴。

爸媽的奇怪邏輯

不知道你們跟爸媽相處得怎麼樣?你們有沒有發現,爸媽的肚子就 是一個充滿 bug 的程式呢?小時候我的媽媽常常跟我說:「不要吃太多 糖果啦,對身體不好」但到過年的時候他在一旁狂吃餅乾,他看著我 說:「反正過年嗎?」,所以餅乾在過年時自動變成健康食品囉?

還有在他們的認知裡自己的小孩就是一個瘦不拉幾,別人的小孩就 超級健康,到了親戚家,阿姨說:「哎呦,你變瘦了喔」,媽媽說: 「對啊,他都不吃」,蛤?我剛剛不是剛啃完一個便當嗎?

最奇怪的是爸媽從小教育我們不要跟陌生人講話,每次搭電梯,他們遇到不認識的人就開始:「你住幾樓啊,你家小孩好乖呀!」看起來像認識了很久的朋友一樣。

他們的邏輯真的無法理解,但長大後我發現,他們的超能力就是什麼都能變成大道理。房間亂:代表你的人生一團亂,睡太晚:這樣你未來怎麼成功?你拿個獎:他說還是隔壁的圈圈圈比較認真,我現在懂了,爸媽不是在講道理,他們是在參加誰能讓小孩走心大賽,然後他們每次都冠軍。

小學生的世界

現在小學生很流行寶可夢卡,你們有沒有發現,小學生交易卡片很像黑市交易,明明是小學,但談判水準已經到了大人的水平,下課時,就會聽到叫賣聲「這張閃卡斯+80 ,再給你三包零食一隻筆,要不要?」「這是日本限定,給你 VIP 價有收入一張傳奇寶可夢喔!」語氣像菜市場老闆一樣,如果別人猶豫不決,他們就說:「這麼好的 set 還不要,我去賣給別人啦」這時,你就會買走那個 set,真是高超的威脅手段啊!

上次我看到一個小學生拿了一個超級稀有的卡,但是下1秒悲劇發生了,卡片飛走了,大家一起幫忙,個個都跑得比閃電俠還要快,有人說:「在右邊,又飛到左邊了,卡到樹上了!」,這時有人走了過來問說,你這是閃卡嗎?他傷心的說:「現在變透明閃卡了啦」

還有那種小學生,拿到限定小卡,就變成超級保護狂「這張不能玩、不能折、不能被曬啦」「不要拿,你的手油油的啦」最後小卡被供奉在家裡,再過幾年就變成傳家之寶了啦!

所以說,他們的世界太可怕了,交易的時候像黑市的老闆卡片飛走時跑步比閃電俠還要快你以為他們只是收集卡片,你錯了他們是在學經濟學、運動學、還有文物管理學,結論是:「別惹他們他們的世界,我們不懂」。

形狀故事

像是那天,形狀們一起去吃飯-圓形、正方形和三角形。中午到了, 大家都在吃東西,只有三角形不吃正方形問他:「欸你怎麼不吃 啊?」,三角形說:「我等餓再吃啊」啥?正方形想了一下:「喔,原 來你是等腰三角形啊」

突然吃飯吃到一半三角形不見了去廁所也不在、去他家也不在打電話也不接最後回去餐廳也不在,這個局就是全等三角形?

之後他們去找直線,約好去遊樂園玩,最後只有直線一下子就到了 目的地,其他人到了之後問他:「為什麼你都不會迷路?」他說:「因 為我直來直往啊」

二、單口喜劇影片呈現

影片連結網址:

https://youtu.be/F-5X-A1PiXs?si=MrSOafzutcdob9gf

影片連結 QRcode:



三、單口喜劇影片觀後回饋

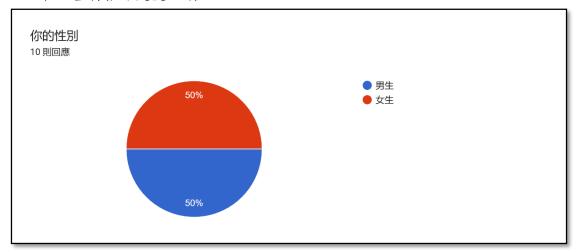


圖 1 由圖 1 可知,作答問卷的男生與女生各有一半的人數。

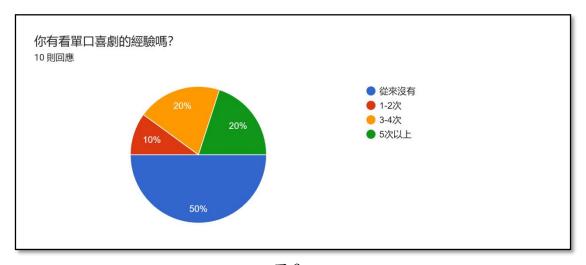


圖 2

由圖 2 可知,有 50%的人從來沒有看過單口喜劇,有 20%的人看過單口喜劇 3-4 次,有 20%的人看過單口喜劇超過 5 次,有 10%的人有看過單口喜劇 1-2 次。

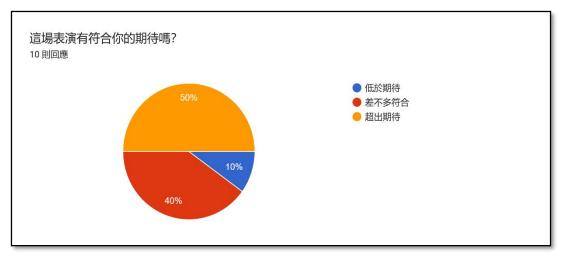


圖 3

由圖 3 可知,有 50%的人覺得這場演出高於期待,有 40%的人覺得這場演出 差不多符合自己的期待,有 10%的人覺得這場演出低於期待。

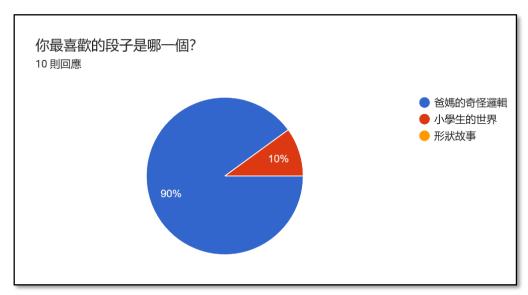


圖 4

由圖 4 可知,有 90%的人最喜歡「爸媽的奇怪邏輯」這一個段子,有 10%的人最喜歡「小學生的世界」這一個段子。

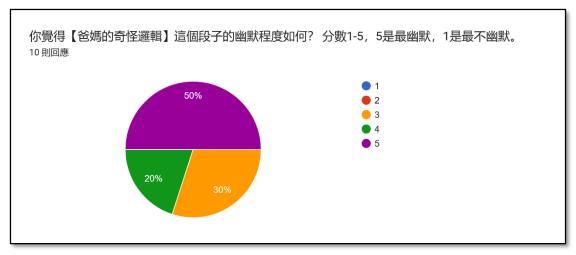


圖 5

由圖 5 可知,有 50%的人覺得爸媽的奇怪邏輯這一個段子非常幽默,有 20% 的人覺得爸媽的奇怪邏輯這一個段子很幽默,有 30%的人覺得爸媽的奇怪邏輯 這一個段子的幽默程度普通。

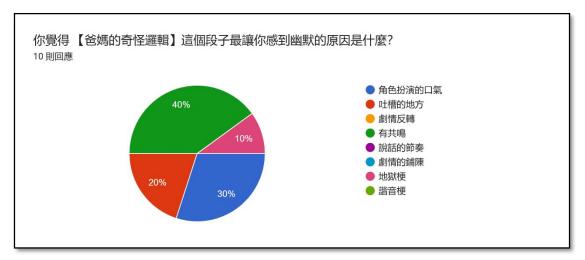


圖 6

由圖 6 可知,有 30%的人覺得爸媽的奇怪邏輯這一個段子最好笑的地方在於「角色扮演的口氣」,有 20%的人覺得爸媽的奇怪邏輯這一個段子最好笑的地方在於「吐槽的地方」,有 40%的人覺得爸媽的奇怪邏輯這一個段子最好笑的地方在於「有共鳴」,有 10%的人覺得爸媽的奇怪邏輯這一個段子最好笑的地方在於「地獄梗」。

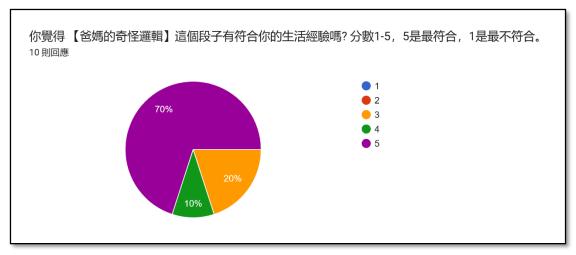


圖 7

由圖7可知,有70%的人覺得爸媽的奇怪邏輯這一個段子非常符合自己的生活經驗,有10%的人覺得爸媽的奇怪邏輯這一個段子很符合自己的生活經驗,有20%的人覺得爸媽的奇怪邏輯這一個段子符合自己生活經驗的程度為普通。

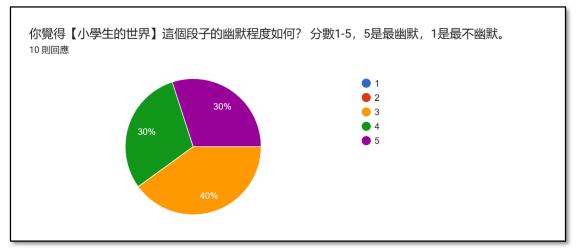


圖 8

由圖 8 可知,有 30%的人覺得小學生的世界這一個段子非常的幽默,有 30%的人覺得小學生的世界這一個段子很幽默,有 40%的人覺得小學生的世界這一個段子幽默程度普通。

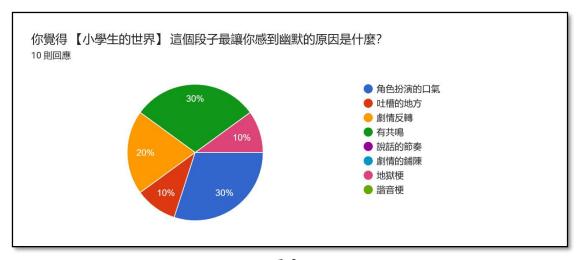


圖 9

由圖 9 可知,有 30%的人覺得小學生的世界這一個段子最好笑的地方在於「角色扮演的口氣」,有 10%的人覺得小學生的世界這一個段子最好笑的地方在於「吐槽的地方」,有 20%的人覺得小學生的世界這一個段子最好笑的地方在於「劇情反轉」,有 30%的人覺得小學生的世界這一個段子最好笑的地方在於「有共鳴」,有 10%的人覺得小學生的世界這一個段子最好笑的地方在於「地獄梗」。

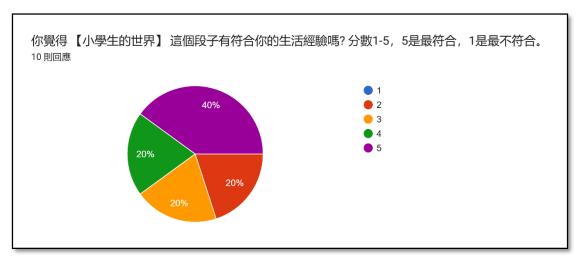


圖 10

由圖 10 可知,有 40%的人覺得小學生的世界這一個段子非常符合自己的生活經驗,有 20%的人覺得小學生的世界這一個段子很符合自己的生活經驗,有 20%的人覺得小學生的世界這一個段子符合自己生活經驗的程度普通,有 20%的人覺得小學生的世界這一個段子不太符合自己的生活經驗。

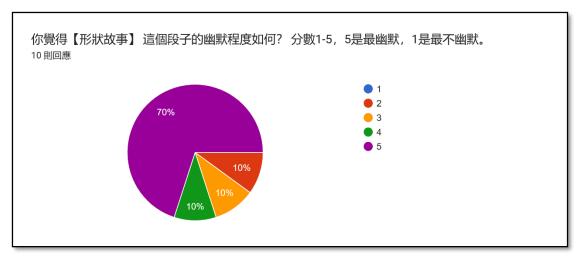


圖 11

由圖 11 可知,有 70%的人覺得形狀故事這一個段子非常的幽默,有 10%的人覺得形狀故事這一個段子很幽默,有 10%的人覺得形狀故事這一個段子幽默程度普通,有 10%的人覺得形狀故事這一個段子不太幽默。

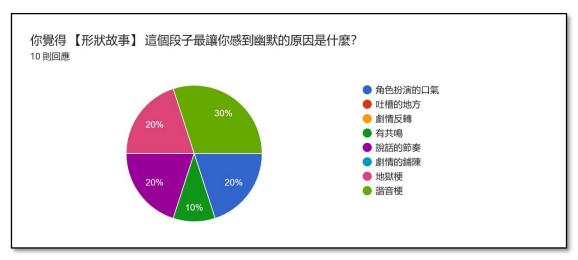


圖 12

由圖 12 可知,有 20%的人覺得形狀故事這一個段子最好笑的地方在於「角色扮演的口氣」,有 10%的人覺得形狀故事這一個段子最好笑的地方在於「有共鳴」,有 20%的人覺得形狀故事這一個段子最好笑的地方在於「說話的節奏」,有 20%的人覺得形狀故事這一個段子最好笑的地方在於「地獄梗」,有 30%的人覺得形狀故事這一個段子最好笑的地方在於「諧音梗」。

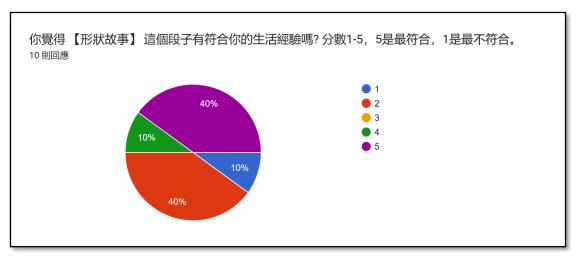


圖 13

由圖 13 可知,有 40%的人覺得形狀故事這一個段子非常符合自己的生活經驗,有 10%的人覺得形狀故事這一個段子很符合自己的生活經驗,有 40%的人覺得小形狀故事這一個段子不太符合自己的生活經驗,有 10%的人覺得形狀故事這一個段子根本不符合自己的生活經驗。

圖 14

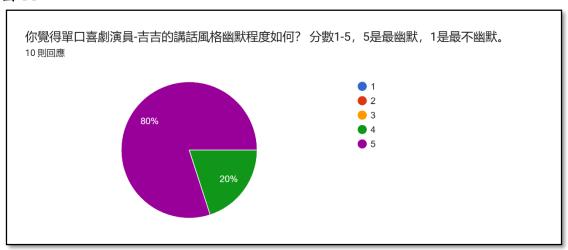


圖 14

由圖 14 可知,有 80%的人覺得吉吉的講話風格超級幽默,有 20%的人覺得吉吉的講話方式很幽默。

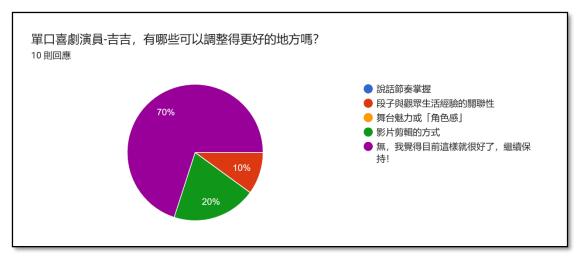


圖 15

由圖 15 可知,有 10%的人覺得吉吉可以調整段子和觀眾生活的關聯性,有 20%的人覺得吉吉可以調整影片的剪輯方式,有 70%的人覺得吉吉可以繼續保持。

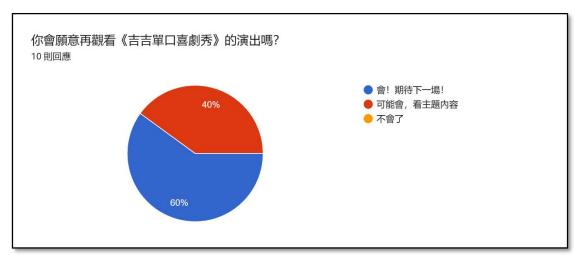


圖 16

由圖 16 可知,有 60%的人會再願意看下一場,有 40%的人會再願意看下一場但要看主題內容。

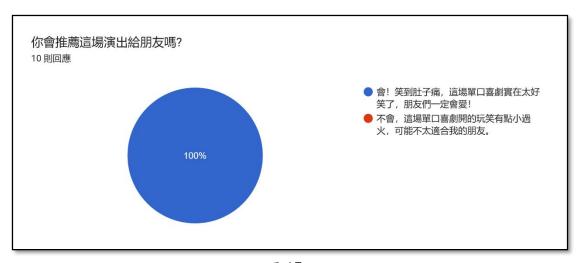


圖 17 由圖 17 可知,有 100%的人會把演出推薦給朋友。

第五章 結論與建議

一、研究結論

1. 單口喜劇的起源為何?

脫口秀就是談話性節目的意思,由主持人與不同來賓討論某些特定話題,而單口喜劇則是由一位喜劇演員與一支麥克風為搭檔,與台下觀眾的互動較多。最早起源於二十世紀初期,馬克·吐溫在美國的酒吧中說笑話或是講有趣的新聞,並且由鮑勃·霍普透過廣播節目讓單口喜劇傳播更遠。

臺灣從 2007 年開始有卡米地喜劇俱樂部,大家從小型的活動慢慢練習演出,後來因為《博恩夜夜秀》的成名,才讓更多人知道原來台灣也有自己的單口喜劇。

2. 臺灣單口喜劇的現況為何?

在臺灣,段子的內容經常從日常生活取材,更容易使觀眾自身相關的經驗帶入,著名的演員有曾博恩、龍龍、喬瑟夫等人,演出平台與公司有卡米地喜劇俱樂部及薩泰爾娛樂。

3. 幽默與搞笑的關鍵元素為何?

在喜劇作品中,有幾個重點可以成功地讓觀者感受到,並且引人 發笑,分別是「視角」、「寫實性」、「節奏感」。

4. 如何撰寫國小學生覺得好笑的單口喜劇秀段子?

靈感來自小學生有共鳴或是他們有興趣的話題,例如接觸頻繁的家長還有同學們,另外也從笑話進行段子的發想。

5. 觀眾對我的單口喜劇呈現的回饋如何?

觀眾對這場演出的整體來說有正面評價,有50%的人覺得超出自己原本的期待;最受歡迎的段子是「爸媽的奇怪邏輯」,被認為非常幽默且能引起共鳴;大部分人喜歡吉吉的講話風格,希望能繼續保持表演特色;所有人都表示會推薦我此次的單口喜劇呈現給朋友觀看。

二、研究建議

- 1. 可以讓單口喜劇段子的長度變長,或是一次呈現的段子數量變多,並 且將劇情鋪陳多一些。
- 研究的對象增加及改變,例如:不同年齡層或是不同地區的人,這樣可以獲得更多不同的回饋數據。
- 3. 未來若有機會,可以辦一場實際的單口喜劇秀,與錄製影片的呈現方 式相較之下需要更多的準備,效果也可能不同。

三、研究心得

這次的獨立研究我做的是「單口喜劇創作」。一開始我會想做這個主題,是因為我平常很喜歡看單口喜劇影片,覺得那些人一個人在台上講話,卻可以讓全場大笑,真的很厲害。所以我也想試試看自己能不能寫出讓別人笑的段子。

在錄製好影片後,便要邀請同學們進行觀看並給予我一些回饋,在製作問卷的過程修改了很多遍,我心里蠻挫折的,還好最後有修改出完整的版本。

而在回饋的資料中,發現原來大家喜歡的笑點很多都是關於學校生活 之間的趣事,還有一些人喜歡比較誇張或尷尬的笑點。這些結果幫助我未 來在寫段子的時候知道可以從哪裡下手。

寫段子的時候我發現,其實寫笑話一點都不簡單。原本我以為只要寫 出一個好笑的故事就好了,但後來發現講的順不順、語氣怎麼用、什麼時 候停一下,都會影響觀眾有沒有笑。

拍影片的時候我也練習了好幾次,還剪了幾個版本。看到影片完成之後,我覺得很有成就感。雖然我還不是很專業,但這次的研究讓我知道,原來讓別人笑是件很不簡單但很有趣的事。未來如果有機會,我還想繼續練習說更多段子,讓更多人笑出來!因為我看到別人笑時我心裡真的很開心,有可能我之後會變成單口喜劇演員也說不定。

參考文獻

- 1. 單口喜劇在 Taiwan https://vocus.cc/article/6189c6bffd89780001ebeae8
- 2. 寫搞笑喜劇的基本功是什麼?【幽默喜劇】 https://reurl.cc/xpRDD5
- 3. 【博恩站起來】脫口秀到底有什麼好看?一篇文章帶你領略國內外脫口秀的精彩世界 https://reurl.cc/b\/ny0y
- 4. 小學生的卡牌世界:這群小孩瘋的「那幾張」紙,到底是「哪幾張」? https://reurl.cc/j9g001
- 5. 【幽默力】為什麼別人的自嘲可以化解危機,你的卻讓人尷尬? https://www.dace.com.tw/self-mocking/
- 6. 跨界還是越界?兩岸脫口秀臨淵履冰 https://reurl.cc/yRe4KD
- 7. 【#賀瓏夜夜秀】薩小舞台:壯壯 https://www.youtube.com/watch?v=A883vWTshI8