

中國國粹藝術讀本

中石述

相声

Xiang Sheng

白庚胜◎主编 蒋慧明◎编著

中国文联出版社

中國國粹藝術讀本

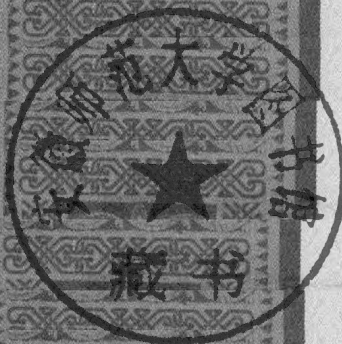
中石齋

相声

Xiang Sheng

白庚胜◎主编

蒋慧明◎编著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

相声/蒋慧明编著. —北京: 中国文联出版社, 2008.5

(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5059-5774-9

I. 相… II. 蒋… III. 相声—中国—普及读物 IV. J826.7-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第044991号

书 名	相声——中国国粹艺术读本
编 著	蒋慧明
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	周劲松 宁 洪
责任校对	宋小燕
责任印制	焉松杰
印 刷	北京百花彩印有限公司
开 本	690×1000 1/16
印 张	11
插 页	1页
版 次	2008年9月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-5774-9
定 价	20.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

编委会名单

- 主 任：孙家正（全国政协副主席、中国文联主席）
胡振民（中国文联副主席、党组书记）
副 主 任：覃志刚（中国文联党组副书记）
李 牧（中国文联党组副书记）
冯 远（中国文联党组成员、书记处书记）
杨志今（中国文联党组成员、书记处书记）
廖 奔（中国文联党组成员、书记处书记）
白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
委 员：董 伟（中国戏剧家协会副主席、分党组书记）
康健民（中国电影家协会副主席、分党组书记）
徐沛东（中国音乐家协会副主席、分党组书记）
刘大为（中国美术家协会副主席、分党组书记）
姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
冯双白（中国舞蹈家协会副主席、分党组书记）
罗 杨（中国民间文艺家协会副主席、分党组书记）
李前光（中国摄影家协会副主席、分党组书记）
赵长青（中国书法家协会副主席、分党组书记）
林 建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
黎 鸣（中国电视艺术家协会副主席、分党组书记）
赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
李舒东（中国文联出版社原社长）
宋建民（中国文联出版社负责人）

编纂工作委员会名单

- 主 编：白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
执行主编：宋建民（中国文联出版社负责人）
副 主 编：赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
奚耀华（中国文联出版社副总编辑）
朱辉军（中国文联出版社副总编辑）
王利明（中国文联出版社副社长）
总 策 划：李舒东（中国文联出版社原社长）
策划、项目执行人：张海君（中国文联出版社重点项目室主任）
音乐类主编：张振涛（中国艺术研究院音乐研究所所长）
舞蹈类主编：罗 斌（中国艺术研究院舞蹈研究所所长）
戏曲类主编：傅 谨（中国戏曲学院教授、戏文系主任）
美术、民间艺术类主编：梁 江（中国艺术研究院美术研究所所长）
曲艺类主编：姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
杂技类主编：林 建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
傅起凤（中国杂技艺术家协会编审）
项目责任编辑：张海君、邓友女、唐嘉忆、周劲松、宁洪、胡笋
编 审：潘光武、贺新辉、孙雁行、吴若竹、任杰

序

为了共享而展示（代序）

白庚胜

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

不管是否愿意，每一个国家，每一个民族，乃至每一个人都被这个时空一网打尽；

无论是否承认，每一种文化传统，每一种文化元素，甚至每一种文化基因都面临着决定性的选择。

因为，凭借科学技术原创而生发的文化创新正在超强提速，伴随全球一体化而弥散的文化消费令人眩目。

当此考验，开放的中国生机盎然，不仅实现了国民经济的高速度增长，科学技术的迅猛发展，而且重视和谐文化的建设，既立足于本土、传统、民族，又面向世界、现代、未来，弘扬中华文化，共享人类文明，致力于推动和谐世界的进程，引起全球性的关注。

在实现社会转型，以及工业化、城市化、后工业化等现代化过程中，我们没有惊慌失措，我们没有麻木不仁，我们更没有放弃责任，而是登高望远，审时度势，科学决策，精心部署实施，解决了观念、人才、技术、资金、市场等方面的困难，进行了各民族文化的保护、传承、转型、创新、开发等实践，发展了文化生产力，协调了文化生产关系，实现了文化转型，确保了国家文化安全，参与了当代世界多元文化的创造与共享。

其中，最值得大书特书的便是我国始自20世纪80年代响应联合国教科文组织的倡导、对中华优秀传统文化所进行的保护行动。由于党和国家的正确领导，文化艺术界的坚守与躬行，全民族的积极参与，至今，我们已经建立起文化遗产保护的领导体制，制定了文化遗产保护的全面规划，采取了包括国际保护、国家保护、民间保护、教育保护、法律保护、学术保护、产业保护在内的一系列举措，实施了中国民间文化遗产抢救工程、中国民族民间文化保护工程、国家口头与非物质文化遗产保护工程，开展了对文化遗产杰出传承人的命名，建立了国家遗产日制度，公布了一批国家文化遗产目录，申报成功了数十个世界遗产项目，加速了文化遗产立法的步伐。

由此所引发的文化盛事不可胜数，但见孔子学院大大方方走向世界，满足了各国人民揭示“中国奇迹”的语言需求；以“百家讲坛”为代表的文化讲古深受欢迎，对华人社会的历史传统“充电”及增强文化认同起到了“润物细无声”的作用；传统节日的恢复如雨后春笋，城乡人民的文化生活日趋丰富；整理国故正在拓展其广度与挖掘其深度，使儒学的第四次重振雄风渐成可能；各少数民族的文化受到前所未有的保护与利用，多元

一体的精神家园多姿多彩；与世界各国的文化交流不断加强，中华文明日益显现出“和谐万邦”的魅力。

这一切，昭示了这样一个光辉灿烂的文化前景：一次中华民族的伟大复新已经悄然开始，一个以大繁荣、大发展为标志的文化建设新高潮正在兴起，一场中西文化的平等对话正式开启。

越过高山，跨过险滩，蓦然回首积淀五千年的文化传统，我们慨叹先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀。

保护遗产，反思历史，我们终于发现它们并非是前进的障碍、发展的负担，反而是精神的支撑、知识的宝藏，更是政治建设、经济建设、社会建设、文化建设的不竭资源与永久动力。

展望未来，拥抱世界，我们确信中华文明是中华民族的根本标志，也是中国与世界互相理解的唯一桥梁。我们与它相伴始终。

基于这样的认识，我们历时两年创意出版了这套“中国国粹艺术读本”丛书。其目的是向国人、尤其是青少年传承我们民族艺术创造的结晶，也向世界展示中国文化的精粹。对于这项工作，中国文联极为重视，不仅给予资金支持，而且孙家正主席、胡振民副主席亲任编委会主任具体指导；国家新闻出版总署的关心具体表现在为其特批立项，并保障出版书号；中国文联出版社将之确定为精品工程，力求精心设计、精心组织、精心实施，李舒东、宋建民、奚耀华、朱辉军、王利明等领导及张海君主任等堪称鞠躬尽瘁，编辑和作者们不计名利和精益求精的态度更是令我感动。

庚胜不才，却参与和见证了世纪之交启动中华文明复兴及其遗产保护的全部过程，还非常荣幸地担任这套“中国国粹艺术读本”丛书的主编。这虽非我的能力与地位所及，却是我不可推辞的使命。

我所期待的是：通过这套丛书，中国的国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承，中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用，中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

如果因为这套丛书的问世而使国人更加自尊、自信、自爱、自立、自强，我将感到十分欣慰；

如果由于这套丛书的存在使世界了解中国更加客观、全面、理性、准确、人文，我将感到非常愉悦。

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

这个时空不排斥古老，它秉持“推陈出新”。

这个时空不拒绝外来文明，亦主张“中为洋用”。

要么，御新时空如神骏；要么，被新时空所异化、吞没。

是为序。

2007年12月30日

（作者为中国文学艺术界联合会书记处书记）

【相声】 目录

前 言		
一、溯源篇		
1. 俳优讽谏		
(1) 俳优的由来	10	
(2) 优孟讽谏楚庄王	11	
2. 参军戏		
(1) 参军戏的由来	13	
(2) 三教论衡	14	
3. 历代笑话		
(1) 侯白与《启颜录》	16	
(2) 石动筩的故事	18	
4. 宋代百戏		
(1) 宋代百戏中的“说”与“学”	19	
(2) 歌伎巧对智僧	21	
二、形成篇		
1. “像生”与“相声”		
(1) “相声”二字的由来	24	
(2) 口技演夫妇度岁事	26	
2. 相声的开山鼻祖		
(1) 张三禄与朱绍文	28	
(2) 朱绍文“白沙撒字”	30	
三、繁衍篇		
1. “撂地”作艺		
(3) “穷不怕”王府智斗	31	
3. 建立行业		
(1) “国丧”与相声的形成	33	
(2) 相声最初的三大门派	34	
(3) 拜师收徒	36	
4. “拆唱八角鼓”与相声		
(1) “拆唱八角鼓”	38	
(2) 彩唱《双锁山》	41	
5. “清门”相声		
(1) “清门”与“浑门”	43	
(2) 卖五器	45	

(1) 刮风减半，下雨全无	48
(2) 说相声的得说人话	50

2. 相声“八德”

(1) 万人迷	52
(2) 肃亲王禁相声	54

3. “一代宗师”——张寿臣

(1) 五档相声	57
(2) 会晤吉鸿昌	58
(3) 歪讲《三字经》	60

4. 笑林“五杰”之张杰尧

(1) “张傻子”张杰尧	63
(2) 贝勒府“现挂”戏权贵	64

5. 相声大会

(1) 启明茶社	66
(2) 常氏相声	68
(3) 《牙粉袋儿》抗日	70

四、新生篇

1. 相声改进小组

(1) 建国初期相声的危机	74
(2) 相声改进小组	75

2. 老舍与相声

(1) 大文豪爱曲艺	78
(2) 老舍、梁实秋说相声	80

3. “语言大师”侯宝林

(1) 从杂耍到艺术	82
(2) 相声“攒底”	83
(3) 唱功一流	85

4. “平民相声” 马三立

(1) 一生“逗你玩儿”	89
(2) 圣人故里戏孔子	91
(3) 悲喜“马大哈”	93

5. “单口大王” 刘宝瑞

(1) 继往开来的单口名家	96
(2) 舞台教徒	98

6. 歌颂型相声的兴起

(1) “牧鹅少年” 马季	100
(2) 老师“抢”学生	102
(3) 捕捉生活的“笑料”	104

五、繁荣篇

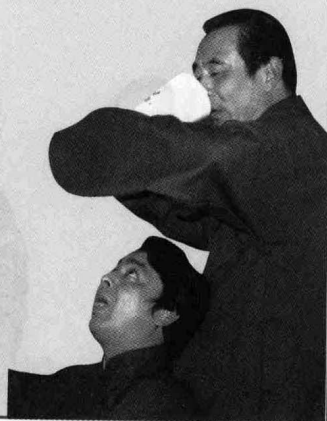
1. “文革”后的复苏

(1) 劫后余生	108
(2) 照相馆里编相声	109
(3) 老叟戏顽童	111

2. 空前繁荣的八十年代

(1) 十大笑星	115
(2) “亲如父子，
近如夫妻”	117
(3) “青梅竹马”，
黄金搭档	121

3. 名家辈出，“流派”纷呈

(1) 清雅求新的北京相声	125
(2) 含蓄传统的天津相声	128
(3) 粗犷火爆的东北相声	132
(4) 女相声今昔	136

六、当代篇

1. 与电视结缘

(1) 宇宙牌香烟	142
(2) 虎口遐想	144
(3) 泛相声	147

2. 回归剧场

(1) 京津两地的小剧场演出	150
(2) 大兵碰奇志	153

3. 笑洒四方

(1) 方言相声	157
(2) 相声在海外	158

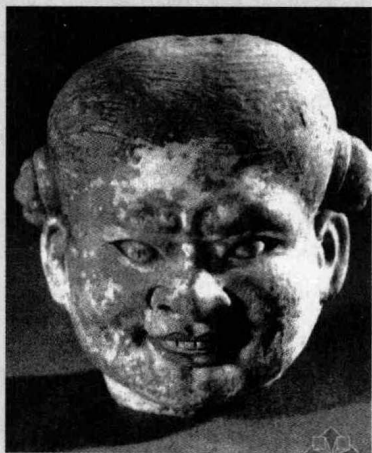
【前言】

相声是我国独有的一种民间艺术形式，为受众面最广、普及面最宽的曲艺曲种之一。相声虽然只有百余年的历史，却有着较为悠久的历史传统和强大的艺术生命力。经过几代相声艺人的共同努力，使其在表演形式、表演技巧和审美境界诸方面，均达到了一定的高度。时至今日，相声一直深受中国老百姓的广泛关注和喜爱，甚至远播到国门以外，人不分老幼，地不分南北，它的辐射力与影响力不容忽视。

关于相声发展的历史问题，20世纪60年代，著名曲艺理论家冯不异先生曾作过这样的概括：“可溯之源长，可证之史短。”这一精辟的见解已为大多数人所接受。相声作为一门独立的艺术形式，是在吸收了多种艺术形式元素的基础上逐步发展而成的。其艺术特点构成的源头可以追溯到中国古代的多种艺术形式。这一点是毋庸置疑的。

相声的源流

古代俳优的艺术活动是中国喜剧艺术的滥觞，娱乐和教育、消遣和讽喻相结合的传统影响了其后几乎所有的喜剧艺术形式。司马迁的《史记·滑稽列传》中，专门记录了一些活跃在宫廷中的俳优们的言行。“谈言微中，亦可以解纷”，充分反映了俳优讽谏的意义与效果。从优孟讽谏楚庄王“贱人贵马”的故事中，不难发现，那种嬉笑怒骂皆成文章的表述方式和喜剧精神，最为后世的相声所承继。

古代俳优俑头部像

隋唐至宋，优伶作为职业艺人从宫廷更多地进入了民间。从唐代的“参军戏”到宋代的“滑稽戏”，无一不是建立在俳优“优语”基础上的进一步发展。

“参军戏”中的“参军”与“苍鹅”，其一智一愚、一庄一谐、一主一从式的对话形式，以及“咸淡见义”、相互映衬的艺术特征，无疑都能在后世的相声身上找到明显的烙印。而他们插科打诨、曲解谐音、重复的手法，同样能在后来的相声那里得到回应。

从《诗经·卫风》中的“善戏谑兮，不为虐兮”开始，笑话的历史更为悠久。不论是在乡野村夫口中流传的民间笑话，还是经过文人修饰或撰写的文人笑话，有的尖酸，有的犀利，有的诙谐，有的讽刺。它们从题材到细节，至今都是人们喜爱的内容，亦是相声不断借鉴的宝库。

宋代，城乡遍布勾栏瓦舍，各种民间伎艺争奇斗艳，繁盛一时。细细辨来，“说诨话”、“学像生”、“合生”、“商谜”等丰富的艺术形式，都囊括了相声的主要表现手段和技巧。

先秦以降，直至明清，相声可以说是孕育、脱胎于中华传统文化的丰厚土壤之中。这在《史记》、《太平广记》等诸多史籍中都有证可查。正因为“民间艺术现实主义的战斗精神，优伶艺术机辩智巧的表现手段和婉而含讽的艺术风格，文人文学风趣生动的诙谐语言”（薛宝琨语）是五千年文化给予相声的营养，才使这枝独树一帜的带刺的玫瑰，在文艺百花园中绽放出奇异夺目的光彩。

相声的形成

从“像生一象声一相声”的演化过程，可以清楚地知道，相声正沿着历史的轨道并不张扬地一路走来，直到等来了时机成熟的清代咸丰、同治年间，伴随着北京城里有个名叫张三禄的八角鼓艺人“愤而撂地”和艺名“穷不怕”的朱绍文弃文从艺、白沙撒字，相声终于正式宣告独立了。1908年出版的英敛之《也是集续编》中，相声艺人被他称作“滑稽中特别之人才”——“其登场献技并无长篇大论之正文，

不过随意将社会中之情态摭拾一二，或形相，或音声，摹拟仿效，加以讥评”。从太平歌词、时调小曲到市声叫卖、方言俚语等，极具包容性的相声由此展开了对各种艺术元素的吸附和收纳，转而化为己有，进一步发展成熟。

古代说唱俑

“相声”既出，行业始建，自朱绍文、阿彦涛、沈春和开始收徒授艺，香火绵延，相声有了最初的演员队伍和草创时期的作品积累。旗籍票友的加盟，使得“清门”与“浑门”合流，从内容、题材到语言，犹如锦上添花，令相声再添异彩。

天子脚下，普通百姓的一举一动自然得依附皇族的喜怒。恼了，举国“服丧”（1864年），百日之内不许娱乐，禁动响器；喜了，“与民同乐”（1894年），颐和园外现搭席棚，“天桥八大怪”由此得名。

和老佛爷的脸色一样阴晴不定的还有“刮风减半，下雨全无”的恶劣天气。“撂地”作艺的穷艺人饱尝艰辛，不惜卑躬屈膝、自轻自贱，只为博看官一乐，好换些散碎银两养家糊口。

就这样，在风霜雨雪的四季嬗变和世态炎凉的人事变迁中，相声艺术不断地繁衍成长，逐渐成为一门讲究技艺全面，深刻反映人情事理的独立艺术品种。

相声的繁衍

清末民初，北京的天桥、天津的“三不管”、南京的夫子庙，相声艺人的足迹开始遍及各地。尽管生活依然穷苦困顿，但相声已经逐渐成为人们娱乐消遣的重要方式。20世纪20年代开始，有艺人开始登堂入室，进入书场、茶社献艺，为谋生

计，艺术上的竞争带来了相声作品内容日趋丰富和技巧日趋成熟，同时也孕育了这一时期的代表人物——驰骋京津的“相声八德”：裕德龙、马德禄、李德钊、焦德海、刘德智、周德山、李德祥、张德全。其中，尤以“万人迷”李德钊的“冷面滑稽”口碑最盛。

倏忽二十年左右的时间，继“相声八德”之后，又出现了“五档相声”之说——张寿臣、马三立、常宝堃、侯宝林、戴少甫，既各领风骚，又整体提高了相声的档次和地位。被尊为“一代宗师”的张寿臣，承上启下，异军突起；后四位则比肩而立，锐不可当。尤其是侯宝林，将相声从“倒二”一跃升为“攒底”的大轴，功不可没。与此同时，刘宝瑞、张杰尧、郭荣启、高德明、罗荣寿、王长友、王世臣等众多名家相继涌现，各有所长。这期间一些女性艺人的加入，使相声艺术发展到了这一代，更加注重与生活的联系，益发自觉对现实的评判与讥讽，相声至此真正成为了市民的艺术。

北京西单启明茶社的成立，有了“相声大会”的演出机制，观众日益增多，节目不断创新，数量至少达到三百多段，有的流传至今。其时，名家林立，声名远播。

20世纪40年代末期，在民不聊生、战争频繁的艰苦环境影响下，相声伴随着灰暗失望的小市民心理，不少作品格调日趋低下，情趣日渐庸俗，相声沦入岌岌可危的境地。

天津“三不管”旧貌

相声的新生

1949年，中华人民共和国成立，宛若一道分水岭，将相声从日益衰微的低谷拉到了欢欣鼓舞的新时代、新生活中，相声也因此发生了翻天覆地的

变化。广大相声演员从昔日看人脸色、博人一乐的座前“欢喜虫儿”，如今扬眉吐气，成了受人尊敬的文艺工作者；过去被视为“玩意儿”的相声，也由此光明正大地迈进了新文艺的殿堂。

新中国成立初期，相声蓬勃发展，甩掉身上从旧社会带来的颓靡庸俗之气，摆脱狭隘的市民意识和低级趣味，脱胎换骨，成为了广大工人、农民和知识分子都喜闻乐见的艺术形式。

北京“相声改进小组”的成立，带动了各地相声曲目的革新、整理传统相声，创作新相声的热潮不断涌现，而老舍、罗常培、吴晓铃等文人学者的介入，使得相声的语言更加朝着健康的方向发展。各地相继成立了相声艺术团体和组织，旧社会居无定所的相声艺人从此有了身份，有了归宿。相声，笑着向昨天挥手告别。

侯宝林、马三立犹如耀眼

马三立与侯宝林合影（中国曲艺家协会供稿）

璀璨的双子星座。他们代表了跨越新旧两个社会的一代相声演员。他们参与创作并演出的《夜行记》、《买猴儿》等优秀作品，推动了新时代相声艺术的发展。而作为新中国培养的第一代相声演员马季则是以歌颂型相声的创作和表演确立了自己承前启后、继往开来的地位。

遗憾的是，从上世纪50年代末期开始，随着政治运动的

愈加频繁和“左”的意识形态的影响，长于讽刺的相声首当其冲遭到了冲击。“文革”十年，相声更是受到了前所未有的灭顶之灾，整个文艺园地百花凋零，万物无声。

相声的繁荣

相声的重见天日是在粉碎“四人帮”之后，压抑在人们心中十年之久的阴霾一扫而空，人们要宣泄，要呐喊。相声艺术由于它的短小精悍、紧扣时代脉搏的特点，最先迎来了它空前发展的新时代。《如此照相》、《舞台风雷》、《帽子工厂》等一大批反思过去、揭批“四人帮”反动本质的相声作品

相继涌现，直接触动了人们心底那根最敏感的神经，观众噙着热泪的放声大笑，传递出了整个时代的情绪。

演出团体逐渐恢复，演出队伍逐渐归位，老、中、青三代演员齐上阵，谱写了百废待兴之后的又一崭新篇章。由于政治生活趋于稳定，相声又亮起了讽刺的

利剑，触角伸向

了现实生活中的各个层面，

针砭时弊，

讽刺落后，

又找回了

它的用武

之地。与

此同时，

歌颂新事

物、讴歌

新人物的

作品以及

轻松愉悦、

幽默机智

的知识性、

娱乐性的

作品也不

断问世，

启迪心灵，

陶冶情

马季与唐杰忠演出剧照（中国曲艺家协会供稿）

操，相声日渐步入了繁荣发展的坦途。

随着改革开放的到来，相声艺术进入了一个新的空前繁荣的发展阶段，演员队伍更是名家辈出，流派纷呈。1985年的全国“十大笑星”评选，表明了观众对相声的由衷喜爱，和对优秀演员的真诚认同。马季、赵炎，姜昆、李文华，侯耀文、石富宽，李金斗、陈涌泉……一对对配合默契、相得益彰的黄金组合，在为观众送去无尽欢乐的同时，也用他们的作品真实地描绘出一个令人欣悦的时代风貌。

电视的普及，为相声带来了更为迅捷的传播途径和更加广泛的影响。80年代至90年代中期，《宇宙牌香烟》、《虎口遐想》、《小偷公司》等作品在春节联欢晚会的舞台次第亮相，一夜之间风靡全国，其中的台词、“包袱儿”更是成了街头巷尾时常听闻的“流行语”。与电视的结

缘，既诞生了一批具有现实主义批判精神和深邃的人文关怀的经典佳作，也造就了数量众多的相声明星。但与此同时，由于多种因素的影响，市场经济的冲击、价值观念的失衡、道德意识的淡漠、审美趋向的扭曲、拜金主义等等，使得这一时期的相声创作逐渐远离了百姓心中的所思所想，批判的锋芒钝化，不疼不痒甚至格调不高的笑料开始频繁出现，再加上小品的崛起，各种新兴娱乐形式的不断涌入，昔日集万千宠爱于一身的相声，转眼成了“姥姥不疼，舅舅不爱”的鸡肋。相声呈现出了令人心痛的颓势，面临着自我尴尬的困境。

青年相声演员周炜、范雷：《我惯着他》
(中国曲艺家协会供稿)