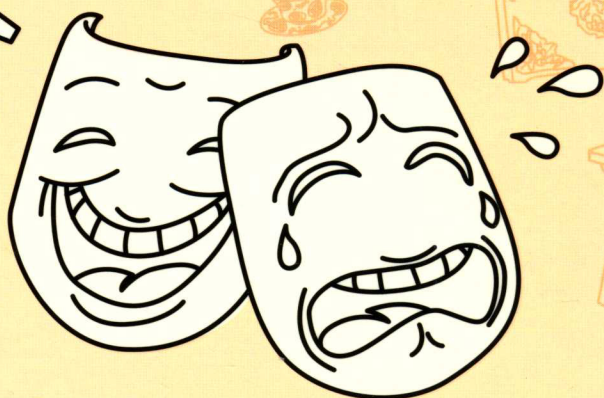

相声里都是编的

这本书里是真的

相声大师

唐四方 著

• 满汉全席

• 扒马褂

• 卖五器

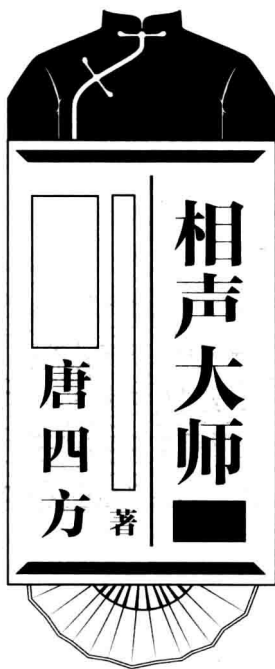
• 大保镖

• 文章会

• 论捧逗

• 发四喜

• 学聋哑

图书在版编目 (CIP) 数据

相声大师 / 唐四方 著 .

—武汉 : 长江出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5492-4890-2

I. ①相… II. ①唐… III. ①相声 - 曲艺演员 - 生平事迹 - 中国 - 当代 IV. ① K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 043996 号

本书经唐四方授权同意, 由上海玄霆娱乐信息科技有限公司委托天津漫娱文化传播有限公司正式授权长江出版社, 在中国大陆地区独家出版中文简体版本。未经书面同意, 不得以任何形式转载和使用。

相声大师 / 唐四方 著

- 出 版** 长江出版社
(武汉市解放大道 1863 号 邮政编码: 430010)
- 出 品** 漫娱文化
(湖北省武汉市积玉桥万达写字楼 11 号楼 19 层 邮政编码: 430060)
- 出 版 人** 赵 冕
- 选题策划** 漫娱文化图书
- 市场发行** 长江出版社发行部
- 网 址** <http://www.cjpress.com.cn>
- 责任编辑** 陈 辉
- 特约编辑** 许斐然
- 装帧设计** Yvonne
- 印 刷** 深圳市福圣印刷有限公司
- 版 次** 2017 年 3 月第 1 版
- 印 次** 2017 年 4 月第 1 次印刷
- 开 本** 710mm × 1120mm 1 / 16
- 印 张** 19.75
- 字 数** 367 千字
- 书 号** ISBN 978-7-5492-4890-2
- 定 价** 35.00 元
-

版权所有, 翻版必究。如有质量问题, 请联系本社退换。

电话: 027-82926557(总编室) 027-82926806(市场营销部)

目录

第一段

劝人方

007

第二段

八扇屏

035

第三段

百鸟张

073

第四段

师兄弟

105

第五段

刨底儿

133

第六段

杨三郎君

165

第七段

成角儿

191

第八段

张阔如

217

第九段

盘道儿

245

第十段

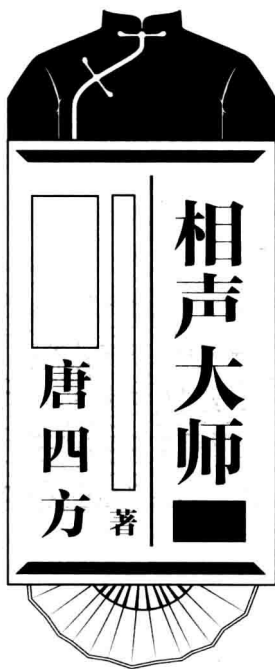
师徒

275

第十一段

告别演出

297

长江出版社
漫娱文化

作者序

一张桌子、两把折扇、两条手绢、一块醒木，两个演员在方寸之间说学逗唱，集生旦净丑于一身，冶万事万物于一炉。

相声艺术的表现形式非常简单，靠的就是演员的一张肉嘴。形式简单，看上去谁都能来，但是想要做好了却是极难。

相声艺术自清末诞生至今已有一百五十余年，历经起伏，兴衰变迁，经历过名家辈出的光辉绚烂的时刻，也经历过无人问津的落寞时分。

笔者记录了相声从八十年代的兴盛到九十年代的衰落，再到二十一世纪复兴的经历，用小说的形式记录了一大批相声人为复兴相声所付出的努力，不敢说高谈教化，只愿以微末笔力向那些有坚持的人致敬。

二十一世纪以来，随着现代化娱乐业的发展，传统艺术更加衰落，甚至已经到了无人问津的地步，诸多艺术都面临着传承困难，濒临灭绝的窘境，这实在是一件非常可惜的事情。

传统艺术都有其特有的门道规矩、行内术语，《相声大师》这本书并不是仅仅是在介绍相声艺术，更多的是在讲述曲艺江湖里面的门道，讲述的是江湖艺人的风采。

很多时候并不是传统曲艺没有魅力了，只是我们还没有去发现它所潜藏着的魅力罢了。笔者愿以《相声大师》一书向读者展示中国传统曲艺的风采，笔力有限，虽不能表达曲艺精髓之万一，但仍愿意贡献自己一份微末之力。

从来没有过时的艺术，只有过时的艺人；从来没有错误的艺术，只有错误的艺人。

振兴传统艺术要靠国家、要靠社会、要靠群众、要靠媒体，但归根结底要靠艺人自身。只要艺人好了，这门艺术才会好；这门艺术好了，从业的艺人也才会好。

我们缅怀传统曲艺的辉煌过去，心痛传统曲艺的没落现在，期待传统曲艺的光明未来。

但愿一切如我们所愿！

唐四方

2017年3月1日

目录

第一段

劝人方

007

第二段

八扇屏

035

第三段

百鸟张

073

第四段

师兄弟

105

第五段

刨底儿

133

第六段

杨三郎君

165

第七段

成角儿

191

第八段

张阔如

217

第九段

盘道儿

245

第十段

师徒

275

第十一段

告别演出

297

“在想当初，大宋朝文彦博，幼儿倒有灌穴浮球之智。司马文公，倒有破瓮救儿之谋。汉孔融，四岁就懂让梨逊之礼。十三郎五岁朝天。唐刘晏七岁举翰林，汉黄香九岁温席奉亲。秦甘柔十二岁……哎哟！”

伴随着一声痛呼，一个八九岁模样的小孩捂着手臂，小巧五官紧凑到一起，正瘪着嘴一脸委屈地看着他师父。

站在小男孩对面的是一个六十多岁的老头儿，身上穿着黑色对襟褂子，头上还戴着一顶黑色毡帽，帽子上一个硕大的补丁十分明显。这小老头儿手里拿着竹鞭子，沉着脸盯着小男孩。

“师父……”小男孩弱弱地叫了一声，嘟着嘴，含着眼泪，很是委屈。

老头儿丝毫不为其所动，仍是沉着脸，道：“你还好意思委屈，秦甘罗说成秦甘柔，再敢嘴里拌蒜试试看？”

小男孩倒是机灵，见装可怜打动不了师父便立刻换上一副讨好的笑容，道：“师父这您都能听出来啊，哇，真了不起！”

老头儿脸一黑，道：“我聋了是吧，我？”

“嘿嘿……”小孩搓着手笑了起来。

老头儿叫方文岐，小孩叫何向东，老头儿是何向东的师父，也是他从老渣（人贩子）手里把何向东救出来的，收为弟子，传授本事，一直养着这孩子。说是师徒，其实跟爷孙没有两样。

何向东年纪小，也有些淘气，但跟师父的感情是没话说的。要是没有师父，他现在指不定成什么样呢。老渣那帮人对他们这些小孩下手可不软，20世纪八九十年代，

街上那么多断手断脚乞讨的孩子是打哪儿来的，可不就是这帮人干的缺德事吗。

方文岐轻哼一声，道：“赶紧的，再使一遍《八扇屏》的活儿，就说‘小孩子’这段儿，要还是说不好，看我怎么收拾你。”

见逃不过去了，小男孩也就认命了，愤愤道：“不就是使《八扇屏》的活儿嘛，有什么了不起的，师父您瞧好了，我说说您听听。在想当初，大宋朝文彦博，幼儿倒有灌穴浮球之智。司马文公，倒有破瓮救儿之谋。汉孔融，四岁让梨，懂得谦逊之礼。十三郎五岁朝天，唐刘晏七岁举翰林，汉黄香九岁温席奉亲。秦甘罗一十二岁身为宰相……”

《八扇屏》是传统相声中的一段儿，是个非常典型的贯口活，由几十个大大小小的贯口组成。它是相声艺人开蒙的活儿，可以说基本上每个演员都会，但是想说好却是极难。当然说得好的也有，像北京“二赵”的版本就堪称范本，经典中的经典。

这二赵指的就是著名的相声演员赵世忠、赵振铎两位赵先生。老舍先生曾称赞北京文艺界的名角有“四马二赵”，其中这二赵说的也是这两位。

相声里面怎么使活都是有讲究的，都需要师父手把手地教。就说贯口，首先第一点不是快，而是咬字要准，吐字要清，要唇齿喉舌的配合，容不得半点磕巴或者嘴里拌蒜；其次，什么地方可以偷气，什么地方可以换气都是有讲究的，都是需要学习的；另外还需要身段、表情、动作、语气的配合，很是讲究。

相声这门艺术是起源于北京的，甭管传到什么地方，说的都是北京话。虽然某些地区的相声艺人在表演的时候有涉及当地的方言，这也是为了拉近和当地观众之间的距离，行话叫倒口，也叫怯口。传统相声里面也有用方言表演的段子，叫怯口活，比如怯拉车、怯洗澡，等等。

在新中国成立之后推广普通话，相声演员也开始用普通话表演，但其主体仍是北京话，从相声表演中的诸多儿化音就能看出来。

方文岐本身就是老北京人，他是民间艺人，常年奔波各地卖艺，传给何向东的也是最传统的北京相声。

“吴周瑜七岁学文，九岁习武，一十三岁官拜水军都督，执掌六郡八十一州之兵权。”贯口都是越来越快的，前面一段何向东一字一句慢慢道来，到这里，何向东面色一正，语速陡然加快，“施苦肉，献连环，祭东风，借雕翎，火烧战船。”

语速一顿，何向东继续道：“使曹操望风鼠窜，险些命丧江南。虽有卧龙、凤雏之相帮，那周瑜也算小孩子当之魁首。”

何向东比出一根大拇指，得意洋洋地看着他师父，也不知道他是在夸赞小孩子当中的魁首周瑜，还是在夸他自己。

方文岐看得好笑，黝黑的脸庞露出一丝笑容，道：“说一段‘莽撞人’吧。”

“啊？”何向东小脸儿立马垮了。

莽撞人是《八扇屏》里面最难的一段，讲的是莽撞人张飞的故事，不仅仅是篇幅很长，里面还涉及好几位历史人物，需要相声演员在贯口中表现出来。

而且在这段贯口中还涉及许多兵刃、打斗的激烈场景，都是需要相声演员自己描绘出来的，要让观众身临其境。装文装武我自己，好似一台大戏。万事万物所有人物场景都得要演员一张肉嘴描绘出来，这得多难。

师父用竹鞭子拍打着自己的手，一副似笑非笑的样子看着何向东。

何向东眼珠子骨碌一转，道：“哎呀，快中午了，师父我给您准备午饭去呗。”

方文岐：“刚咽下去早饭，准备什么午饭啊！”

何向东一拍脑袋，道：“哎呀，王大哥刚娶媳妇，我得给人家帮忙去。”

方文岐骂道：“人家娶媳妇你帮什么忙啊？赶紧老实说一段，不然我抽你。”

何向东一脸苦色，道：“不说也挨揍，说得不好也挨揍，这日子没法过了。”

方文岐道：“人固有一死，或死在前头，或死在后头，你决定死在哪儿吧？”

何向东见躲不过去，一脸悲愤地道：“在想当初，后汉三国有一位莽撞人。自从桃园结义以来，大爷姓刘名备字玄德，家住大树楼桑。二弟姓关名羽字云长，家住山西蒲州解梁县。三弟姓张名飞字翼德，家住涿州范阳郡。后续四弟，姓赵名云字子龙，家住镇定府常山县，百（bò）战百胜，后封为常胜将军。”

相声贯口里面的韵律韵脚都是有规矩的，比如“百”需要念成 bò，“白”要念成 b6，还有《报菜名》里面一道菜江米酿鸭子，“酿”要念成 ràng。

说也奇怪，刚前面还一脸苦色的何向东，真正入了活儿之后倒是眉飞色舞，半点不露怯，手舞足蹈配合肢体语言来描绘战斗场景：“只皆因长坂坡前，一场鏖战，赵云单人独马，闯进曹营，砍倒大纛两杆，夺槊三条。马落陷坑，堪堪废命。曹孟德山头之上见一穿白（bó）小将，白盔、白甲、白旗靠，坐骑白龙马手使亮银枪，实乃一员勇将。心想，我若收服此将，何愁大事不成！心中就有爱将之意，暗中有徐庶保护赵云，徐庶进得曹营一语未发，今日一见赵将军马落陷坑，堪堪废命，口尊：‘丞相，莫非有爱将之意？’”

何向东一回头，瞪眼凝眉绷脸抿嘴，使出曹操的相儿来：“曹操言道：‘正是。’”

再回身拱手屈身，做出徐庶形态，道：“徐庶言道：‘何不收留此将？’”

何向东再扮曹操，伸手下令：“曹操急忙传令：‘令出山摇动，三军听分明，我要活赵云，不要死子龙。倘有一兵一将伤损赵将军之性命，八十三万人马五十一员战将，与他一人抵命。’众将闻听不敢前进，只有后退。那赵云一仗怀揣幼主，二仗常胜将

军之特勇，杀了个七进七出，这才闯出重围。

“曹操一见，这样勇将焉能放走，在后面紧紧追赶。追至当阳桥前，张飞赶到，高叫：‘四弟，不必惊慌，某家在此，料也无妨！’放过赵云的人马。曹操赶到不见赵云，只见一黑脸大汉立于桥上，曹操忙问夏侯惇：‘这黑脸大汉，他是何人？’夏侯言道：‘他乃是张飞，一……莽撞人。’

“曹操闻听，大吃一惊，想当初关公在白马坡斩颜良之时，曾对某家言道，他有一结拜三弟，姓张名飞字翼德，在百万军中取上将之首如探囊取物，反掌观纹一般，今日一见，果然英勇。‘撤去某家青罗伞盖，观一观那莽撞人武艺如何。’

“青罗伞盖撤下。”说到这里，何向东偷了一口气，神情一凝，接下来一段便是整个贯口最快的阶段，而且是越来越快，对他也是一个挑战，但见何向东嘴唇皮上下翻飞，语速极快，咬字却极为清晰。

“只见张飞豹头环眼，面如刳铁，黑中透亮，亮中透黑，额下扎里扎煞一副黑钢髯，犹如钢针，恰似铁线，头戴镔铁盔，二龙斗宝，朱缨飘洒，上嵌八宝，云罗伞盖花冠于长，身披锁字大叶连环甲，内衬皂罗袍，足蹬虎头战靴，胯下马，万里烟云兽，手使丈八蛇矛。站在桥头之上，咬牙切齿，捶胸愤恨，大骂：‘曹操且听真，今有你家张三爷在此，尔等或攻，或战，或进，或退，或争，或斗；不攻，不战，不进，不退，不争，不斗，尔乃匹夫之辈。’大喊一声，曹兵退后；大喊二声，顺水横流；大喊三声，把当阳桥喝断。”

这一番贯口使下来，何向东额头上已经布满了细密的汗珠，可见是卖了力气了。何向东一手负在身后，另一只手并出二指指点而出，来了一个极漂亮的收尾：“后人 有诗赞之曰：‘长坂坡前救赵云，喝退曹操百万军。姓张名飞字翼德，万古流芳莽撞人！’

“好。”师父方文岐比出大拇指，夸赞了一声。也不得不夸赞，对于一个九岁的孩子来说能把《八扇屏》的莽撞人说到这个地步已经实属难得了。

相声门第四代门长寿字辈的前辈张寿臣先生曾经说过，相声艺人说贯口最怕让观众替你费劲，要是观众看见台上的艺人说贯口说得面红脖子粗的，担心这演员可别累死在台上，一旦观众产生这样的想法，那这段贯口肯定是失败了。

贯口是让观众欣赏并且佩服的，要让人家觉得自己票钱花得值，可不能让人家跟着演员受累，观众要是觉得台上演员还没自己说得好呢，那他下次就不来了，演员就得饿肚子了。

何向东年纪小，气力不足，一番贯口说下来头上已经微微见汗了，但是也没有露出疲态来，可见这孩子的基本功还是非常扎实的。

何向东擦了一把额头上的汗珠，得意地笑道：“怎么着，爷儿们这活儿使得不错吧？”方文岐点头赞同道：“得亏你有一个好师父啊。”

何向东一脸嫌弃，他平时练功可没少下功夫，就拿“赵云骑白龙马手执银枪”来说，单这一个动作，何向东就练了不下万次。

胯下骑着一个长板凳，手上还要拿着长棍，演出骑马打仗的样子。千万不要以为这是什么好玩的事情，弄上一两分钟可能还觉得有点意思，但是一整天，一整个月呢，腿都得磨破了，还有师父拎着棍子在旁边站着，动作不标准就是一棍子下去，艺人学艺都是非常辛苦的。

像以前有些相声艺人为了演好这些人物和打斗，都是向武师拜师学艺，是真正学把式的，足可见艺人作艺的讲究。相声里面也有文活和武活之分，文怕文章会，武怕大保镖，没有一个是简单的。

不过，何向东现在心思却不在作艺上面，头时不时往后大门的方向看。

方文岐心中好笑，也知道何向东要干吗，当下就直接说道：“行了，别看了，想找你的‘童养媳’就找去吧，记得早点回来。”

“好嘞。”何向东应承了一声，便兴冲冲往门外跑去。

“这小子！”方文岐咧嘴一笑，背着手，嘴里哼着小曲儿，一步一晃往屋里走去。

二

何向东出了门便撒了欢狂奔起来，一双小短腿倒是飞快。

1984年的天津郊县，交通根本不像后世那么拥堵，那个年代汽车可是个稀罕物，所以小孩儿在路上撒欢也不用担心什么，留神点自行车就行。

何向东和他师父住在县城东，靠近农村了，算是当时的郊区吧，地上是黄泥铺成的路，还在上面用长方形的青石板拼起来。这种老路晴天倒是还好，一遇到下雨天那可就遭罪了，出门一趟能顺二斤泥回来。

一溜小跑之后，何向东来到一个老式的农家小院，也没进去，非常熟练地往边上一蹿，跳上一个石墩，踮着脚往里头看。

里头一个扎着羊角辫的小姑娘面前摆着一个扁圆形的木框皮面鼓，支在几根竹棍组成的竹架子上，小姑娘一手拿着木质的匀板，一手拿着竹制的鼓签。

嘴里唱道：“马嵬坡下草青青，今日犹存妃子陵，题壁有诗皆抱恨，入祠无客不伤情。万里西巡君请去，何劳雨夜叹闻铃。杨贵妃梨花树下香魂散，陈元礼带领着军卒保驾行。叹君王万种凄凉千般寂寞，一心似醉两泪如倾……”

唱的是京韵名家骆玉笙的代表作《剑阁闻铃》，唱京韵大鼓的那个小姑娘叫田佳妮，是何向东新交的小伙伴。因为比何向东大两岁，所以一直被方文岐戏称是何向东的童养媳。

在小姑娘对面还站着一位老头儿，跟方文岐那副邈邈的样子完全不同，这老头儿穿着讲究，长衫马褂，足蹬布鞋，头发根根往后倒梳，一丝不乱；鼻梁上还架着一副眼镜，很有老派知识分子的样子。

老头儿叫柏强，是田佳妮的师父。

何向东正看得热闹呢，柏强就打断田佳妮的演唱，说道：“妮儿啊，我说你怎么不管板眼就唱啊，现在是没给你配上弦，要不然不得全乱了啊。”

田佳妮抬起头，看着师父，一脸茫然。

柏强解释道：“你在用紧板的时候，也是需要和慢板配合的，从一板三眼过渡有板无眼，然后再回到一板三眼。就像《剑阁闻铃》这段儿，它最后一落，从间奏开始到第一个字的‘再’都是慢板，接下来的‘不能’开始一直到‘万点通红’就要到有板无眼的紧板，然后到‘这君王’到结束，再回到慢板，这都是有规矩的。”

传统唱曲时，经常是用鼓板按节拍，凡是要强拍的都需要击板，所以称这一拍叫“板”，弱拍和次强拍是用鼓签敲鼓或者是手指按拍，称作“眼”，合称“板眼”。一板一眼叫一眼板，也就是两拍子；一板三眼叫三眼板，就是四拍子；没有固定板眼的叫散板；有板无眼的叫快板或者无眼板。在演出的时候，艺人也常常敲鼓板打花点，来增加美感。

这师徒俩一问一答，柏强还矫正田佳妮唱曲方面的错误，又亲自唱了一段，但是田佳妮还是没有掌握好，一下两下，小姑娘也急了，眼眶里面都有泪水了。

何向东在围墙上看得更是心急，就赶紧喊：“柏叔，柏叔……”

柏强和田佳妮回头朝围墙看去，何向东那小脑袋就支在围墙上，柏强看得也好笑，就道：“这谁家小子，年纪轻轻就学会爬墙头这门手艺了啊。”

何向东似乎也是觉得有点不雅，双手一使劲，脚下连蹬就蹿上了墙头，跨坐在围墙上，笑嘻嘻地看着院内的两人。

好吧，好像更不雅。

柏强看这个毛头小鬼也是无语了。传统艺人行当教导徒弟行话叫作“夹磨”，夹磨之时是禁止外人观看或者偷看的，像何向东这种行为说得严重一点就属于荣活儿，偷人家的手艺，这是行业大忌。只是因为这孩子灵醒，柏强也很喜欢他，就不计较什么了，愿意听就听吧，多学一点也是好事。“你该上哪儿就上哪儿玩去，我们这里正练功呢，没工夫搭理你。”

何向东道：“你以为我想来啊，是我师父叫我来的，他找你有事儿。”

柏强问：“什么事啊？”

何向东道：“这我哪儿知道啊，反正我师父让我过来了，我就来了呗。”