大课间实践技能培训

DA KE JIAN SHI JIAN JI NENG PEI XUN

素质教育普及相声知识指南

SU ZHI JIAO YU PU JI XIANG SHENG ZHI SHI ZHI NAN

主编 潘秀英

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

相声，曲艺的一种。它起源于北京，一般认为于清同治年间由民间笑话演变而成，以引人发笑为艺术特色，以说、学、逗、唱为主要艺术手段。表演形式可分为单口相声（一人表演）、对口相声（二人表演）、群口相声（三人以上表演）。过去主要用北京话表演，后来又出现了以当地方言为主要特点的“方言相声”。

大课间实践技能培训

素质教育普及
相声知识指南

主　　编：潘秀英

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

相声知识指南 / 潘秀英主编. -- 合肥: 安徽美术出版社, 2012.8
(大课间实践技能培训·素质教育普及)
ISBN 978-7-5398-3338-5

Ⅰ. ①素… Ⅱ. ①潘… Ⅲ. ①相声 - 中国 - 青年读物
②相声 - 中国 - 少年读物 Ⅳ. ①J826.7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 174472 号

大课间实践技能培训·素质教育普及
相声知识指南
主　　编：潘秀英

出 版 人：郑　可　　**责任编辑：**张李松　陈　远
选题策划：圣泽文化　　**责任印制：**李健森　徐海燕
版式设计：刘　晗
出版发行：时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社（http://www.ahmscbs.com）
社　　址：合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版
传媒广场 14 层　邮编：230071
营 销 部：0551-3533604（省内） 0551-3533607（省外）
印　　刷：永清县晔盛亚胶印有限公司
开　　本：787 × 1092　1/16　**印　　张：**12
版　　次：2012 年 10 月第 1 版
2012 年 10 月第 1 次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5398-3338-5
定　　价：26.80 元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究
本社法律顾问：安徽承义律师事务所　孙卫东律师

Contents 目录

目　录

第一章　追溯相声的起源和发展 …… 001

第一节　相声的起源 …… 002

第二节　相声和“参军戏”的渊源 …… 004

第三节　相声和笑话的渊源 …… 006

第四节　相声和“俳优”的关系 …… 007

一、以语言为手段 …… 007

二、以讥讽和劝谏为主要表现形式 …… 007

三、以娱乐为形式 …… 008

第五节　行业的建立 …… 009

第二章　相声的表演特点和语言特点 …… 011

第一节　相声的表演特点 …… 012

一、说 …… 012

二、学 …… 012

三、逗 …… 013

四、唱 …… 013

第二节　相声离不开幽默 …… 014

第三节　相声“贯口”的美感 …… 017

第四节　相声的口语化艺术 …… 019

第三章　相声的表现形式 …… 021

第一节　相声术语 …… 022

一、倒口 …… 022
二、贯口 …… 022
三、三番四抖 …… 023
四、柳活、腿活 …… 024

第二节　行话 …… 025

第三节　相声的结构 …… 027

一、底 …… 027
二、垫话 …… 028
三、瓢把儿 …… 031
四、活儿(也叫正活或活身儿) …… 031

第四节　“包袱”种类 …… 032

一、构成包袱的艺术手法 …… 032
二、单包袱 …… 045
三、重包袱 …… 045
四、连环包袱 …… 045

第五节　相声艺术的表现形式 …… 047

一、单口相声 …… 047
二、对口相声 …… 049
三、群口相声 …… 050

第四章　相声向“地方”发展 …… 053

第一节　相声大赛 …… 054

一、首届 CCTV 全国电视相声大赛 …… 054

二、首次女子相声大赛 …… 054
第二节　台湾相声简介 …… 056
第三节　粤语相声 …… 057
第五章　新中国相声艺术的发展 …… 059
第一节　相声的普及 …… 060
第二节　相声的推陈出新 …… 061
第三节　新型讽刺相声的问世 …… 064
第四节　相声“春来二度” …… 066
第五节　20 世纪五六十年代的相声 …… 067
第六章　走遍世界的笑声 …… 069
第一节　缅甸的相声 …… 070
第二节　马来西亚相声 50 年 …… 071
第三节　新加坡相声的发展 …… 073
第七章　相声名家荟萃 …… 075
第一节　相声作家简介 …… 076
一、梁左 …… 076
二、何迟 …… 076
三、夏雨田 …… 076
四、王鸣录 …… 077
五、廉春明 …… 077
六、殷文硕 …… 077
第二节　建国初期的部分名家 …… 078
一、张杰尧 …… 078

二、张寿臣 …… 078
三、李寿增 …… 079
四、朱相臣 …… 079
五、王长友 …… 080
六、马三立 …… 080
七、赵佩茹 …… 081
八、刘宝瑞 …… 082
九、王凤山 …… 082
十、侯宝林 …… 083
十一、侯耀文 …… 083
十二、郭全宝 …… 084
十三、高凤山 …… 084
十四、王世臣 …… 084
十五、高英培 …… 085
十六、常宝华 …… 085
十七、于世德 …… 086
十八、唐杰忠 …… 086
十九、赵世忠 …… 087
二十、姜宝林 …… 087
二十一、赵振铎 …… 087
二十二、李文华 …… 088
二十三、马季 …… 088

第三节　新时期的部分名家 …… 089

一、冯巩 …… 089
二、牛群 …… 089
三、师胜杰 …… 090
四、姜昆 …… 090
五、赵炎 …… 090

六、李金斗 …… 091
七、李增瑞 …… 091
八、石富宽 …… 092
九、李立山 …… 092
十、笑林 …… 092
十一、杨振华 …… 092
十二、丁广泉 …… 093
十三、马云路 …… 093
十四、奇志 …… 094
十五、大兵 …… 094
十六、唐爱国 …… 094
十七、戴志诚 …… 095
第四节　新中国成立前的名家 …… 095
一、于俊波 …… 095
二、焦德海 …… 096
三、常连安 …… 096
四、朱绍文 …… 097
五、刘德智 …… 097
第五节　传承一脉 …… 099
第八章　佳作回放 …… 100
第一节　传统相声 …… 101
一、《关公战秦琼》 …… 101
二、《扒马褂》 …… 105
三、《画扇面儿》 …… 107
四、《口吐莲花》 …… 108
五、《大保镖》 …… 110

第二节　建国 17 周年的相声 …… 117
一、《夜行记》 …… 117
二、《钓鱼》 …… 123
三、《买猴》 …… 128
第三节　新时期相声 …… 138
一、《虎口遐想》 …… 138
二、《纠纷》 …… 147
三、《写对子》 …… 150
四、《五官争功》 …… 161
五、《糖醋活鱼》 …… 174
第四节　80后新秀名段欣赏 …… 179

第一章

追溯相声的起源和发展

第一节　相声的起源

相声，是曲艺的一种形式。追溯“相声”一词的由来，理论界总结出“像生—象声—相声”的发展线索，而具体到相声的形成和成长阶段，正是从“象声”向“相声”过渡而最后定名为“相声”。

相声以它形式简单、表演活泼、讽刺性强的特点而深得民心，是妇孺皆知、人们喜闻乐见的一种曲艺形式。相声的历史延绵到今天已有百余年，它起源于北京，一般认为于清同治年间由民间笑话演变而成。它以说、学、逗、唱的艺术手段，形成了以引人发笑为目的的主要艺术特色。

相声的表演形式多种多样，一般可分为：单口相声，即由一个人表演的相声；对口相声，即为两个人表演的相声；群口相声，即为三个人以上表演的相声。以前的相声主要以北京话为主，普通话相声几乎没有，后来，随着人们的需要，又逐渐出现了以当地方言为主要特点的“方言相声”。

“象声”又可称为“隔壁相声”，在明代就已经盛行。例如，李声振在《百戏竹枝词》写道：“围设青绫好隐身，象声一一妙于真。谁知众口空嘈杂，绝技从无第二人。”

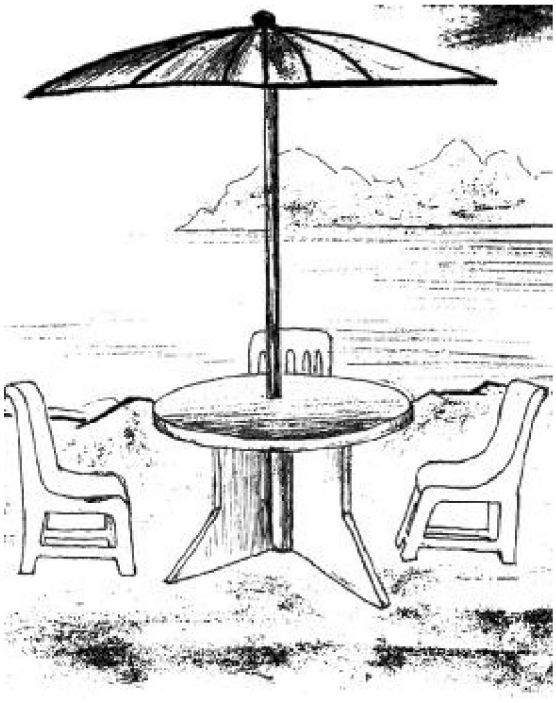
中国古典名著《红楼梦》中，也出现过“象生”一词，即薛宝钗斥责薛蟠：“你不用做这些象生儿了！”这里的“象生儿”，泛指模拟别人的言行。乾隆年间，蒋士铨《京师乐府词》中有《听象声》，这里描写的是两个人表演的“隔壁象声”，“一人外立一中藏”。外立者不会口技，只是帮助敛钱，有时也顺口搭言，类似对口相声的捧哏。它可能是从“隔壁象声”到对口相声的过渡。

相声肇始之处由应是模拟口技的“象声”演变成单口笑话。20 世纪初，北京的相声艺人在天桥“撂地”作艺，常说的一句话就是：“学，就是学点天上飞的，地下跑的，河里游的，草窠里蹦的，学点各地方言、横竖嗓音以及各种小买卖的吆喝。”可见这里还有明显的口技痕迹。

嘉庆初年出版的《燕台口号一百首》里首先提到“象声”一词：“漫说南人辨北音，瞽儿词调未分明。张来布幔藏身处，板凳安排听象声。”

20 世纪 20 年代，出现了明场表演口技“明春”的艺人，有张昆山（百鸟张）、朱凤山（人人乐）等。朱凤山除一般模拟以外，他所编演的带有情节、人物的《五子闹学》、《合家允乐》等，可以说已经从口技演逐渐变为相声了。

此后，汤金澄于 30 年代末在西单商场“撂地”作艺，与张杰葬、高德明、戴少甫、绪德贵被誉为“笑林五杰”。汤金澄的表演既有模拟各种声音的口技，又有幽默诙谐的插科打诨，生动地体现了从“象声”向相声的过渡形态。至此，一种类型的单口相声逐步发展为多种类型的单口相声，乃至对口相声、“群活”，综合为一体，成为名副其实的相声，从而完成了由象声到相声的嬗变。



第二节　相声和“参军戏”的渊源

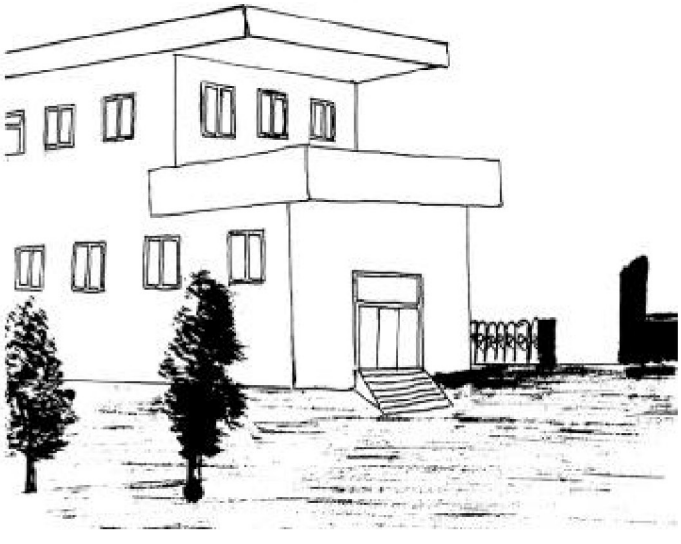
“参军戏”原称“弄参军”，是唐宋时广为流行的一种表演形式。它渊源于秦汉的俳优，但具体形成时期则有始自东汉、后赵、唐宋一说。它最初为一节目名，后发展为一种表演形式。到了宋代，它被称为杂剧，到唐时，开始有女演员参加表演、唱歌。

探讨“参军戏”与相声之间的渊源关系，绝不是在“参军戏”和相声之间画等号。果真如此，那就不是渊源关系，而是合二为一了。艺术史上，戏剧和说唱艺术之间相互影响并不是罕见的现象，“参军戏”也是如此。尽管以“现身”为主，有着更多的戏剧成分，但并不排斥它蕴含着某些相声元素。应该说它对后世相声艺术的形成还是具有一定的影响的。

任半塘在《唐戏弄》中提出了不同的见解：“综合三端：言辞之斫拨，行动之扑击，题材之愚痴，遂使近人联想今日之滑稽相声，系由唐宋‘参军戏’中来，并不免进一步作回顾：由今伎之情形，以逆定古伎，认为欲求唐宋参军戏者，不妨于今日之滑稽相声内求之，则去事实太远矣！”唐“参军戏”与相声近似乃至酷似属于客观存在，在这方面，不同论者之间并无分歧，而分歧在于“说法”和“现身”方面。

任半塘《唐戏弄》指出：“实则唐宋‘参军戏’之滑稽，寓于表演故事之中，终是戏剧，并非说话或讲唱。然清代滑稽相声，即使有表演，甚至小小涂面，终是说话而已，且无故事，并非戏剧。”

罗常培在《相声的来源和今后的努力方向》中提到：“参军戏的演法是一个戴着幞头、穿着绿衣服，为一角色就叫做‘参军’；另外一个角色梳着‘苍鹘’，与‘参军’共同做滑稽的表演。‘参军’后来叫做副净，‘苍鹘’后来叫做副末，鹘能击禽鸟，末可以打副净。这种表演法，就是对口相声时一个逗哏的一个捧哏的。捧哏的也常拿扇子打逗哏的……参军戏的对话法，也很像现在的相声。”



第三节　相声和笑话的渊源

中国古代众多的文学艺术形式中，笑话和相声的传承关系最为明显，其中单口相声与笑话最为接近，可以说是专业艺人说的笑话。不过单口相声与一般的小笑话不同，它是专业性的、篇幅较长的笑话。

拿相声和笑话作比较，二者的主旨和轮廓大致相同，都是以讽刺和幽默见长的喜剧风格的艺术，具有明显的传承关系。但较之笑话，相声有发展，主要表现在：一是人物形象更加丰满，性格更加鲜明；二是情节更加曲折，细节更加丰富；三是朴素的笑料发展为适合表演的“包袱”；四是语言更加细腻、生动、形象。相声演员往往把几个小笑话串联起来，增加许多生动的细节，来表现更加丰富的内容。

笑话和相声之间的传承关系更多地表现在艺术手法方面：歪讲、吟诗答对、三翻四抖、方言习俗。

第四节　相声和“俳优”的关系

有人把“俳优”看做是“古代的相声”。“俳优”与相声之间不能等同，但二者之间又确有相似之处。“俳优”发端于前，相声发展于后，如果说“俳优”蕴含着某些相声的因素，无疑也是符合实际情况的。

一、以语言为手段

“俳优”以“善为笑言”的“笑”为特征，“言”为手段。无言，笑则无从谈起。足见“言”的重要性。“俳优”的语言丰富多彩，变幻多端，形成浓郁的喜剧风格。隐语、反语、夸张语、双关语的妙用，往往产生妙趣横生、捧腹大笑之效。

所谓“隐语”，类似猜谜，“俳优”最喜欢用，一来利于讽刺；二来便于招笑，可谓一箭双雕。相声则专有以猜谜为内容的段子，有时像“俳优”那样，不见得是正经八百的猜谜，手法却相似。反语，实际上是故意正话反说，常常与讽刺挂钩，相声里常用这种手法。

“俳优”语言是高度夸张的，而且常常与铺陈结合使用，效果更加强烈。有的相声夸张幅度极大，近乎荒谬，因有独具匠心的巧妙构思，反觉别有情趣。

二、以讥讽和劝谏为主要表现形式

“俳优”兴于秦汉，它的原意是指古代以乐舞戏曲为业的艺人，也作“倡优”、“娼优”。宋元以来，又常把这一类的戏曲演员通称“优伶”。

俳，即“杂戏”、“滑稽戏”之意。“俳优”的讽刺有个鲜明的特点，就是带有明显的规劝性质，但因所涉及的常常是国家事务、君王作为，应当列入政治讽刺的范畴。在这方面，相声有明显的继承性。但旧时代的相声艺人生活在社会底层，难登大雅之堂，更不用说进入宫廷了，不能与古