

相声

创作入门

吴 棣

安徽人民出版社

I207.39/8

相声创作入门

吴 棣

安徽人民出版社

1980·合肥

773066

责任编辑 汪 洋
封面设计 傅 华 坤

相声创作入门

吴 棣

安徽人民出版社出版

(合肥市跃进路1号)

安徽省新华书店发行 安徽新华印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：2.875 字数：59,000 印数：3,000

1980年5月第1版 1980年5月第1次印刷

统一书号：8102·1048

定价：0.22元

目 录

第一章	相声艺术的发展和它的战斗作用	(1)
第二章	相声的表现手法——说、学、逗、唱	(8)
一	相声二字的来源	(8)
二	相声的艺术手段	(10)
三	相声的表现手法	(12)
第三章	常见的几种相声形式	(19)
一	单口相声	(19)
二	对口相声	(21)
三	群口相声	(30)
第四章	相声的结构	(34)
一	“垫话”	(34)
二	“瓢把儿”	(37)
三	“活儿”	(38)
四	“底”	(40)
第五章	关于“包袱”的创作技巧	(44)
一	“包袱”的结构和组织方法	(45)
二	“包袱”的类型	(54)
三	创作“包袱”时应该注意的问题	(73)
第六章	相声创作中应该注意的若干问题	(76)
一	相声创作要以讽刺为主	(76)

二	相声创作也要刻画人物·····	(78)
三	相声创作也要出新·····	(81)
后 记	·····	(86)

第一章 相声艺术的发展和它的战斗作用

相声，是广大人民群众喜闻乐见的曲艺艺术形式。由于它形式短小精悍，语言幽默风趣，通俗易懂，特别是它能借助于“笑”的艺术手段，通过演员风趣而夸张的表演，使观众、听众在笑声中得到艺术享受，受到启发和教育，因而受到全国人民普遍喜爱和欢迎。

相声这门艺术形式，究竟产生在哪个年代，相传不一。有的说是唐朝，有的说是宋代，还有的说早在汉朝就有过这种艺术形式。不过，相声在早先并不是一种固定的艺术形式，而是流传在人民群众中的一种口头民间艺术。一直到了清朝同治年间，皇室里死了人，要办“国丧”，下令在百日内不准鸣锣动乐器，不准娱乐。过了一百天，允许唱戏了，但只能穿便装演出，不许穿戏衣。许多艺人为了挣钱糊口，维持起码的生活，只得被迫改行。当时，曾在京戏班里扮演丑角的艺人朱少文（艺名叫“穷不怕”），也为生活所迫，流落街头卖艺。刚开始，他仅是说一些幽默滑稽的故事和奇闻轶事。而后不断有所发展，丰富了表演，使其成为一种单独的表演形

式，这就是我们现在看到的单口相声的雏型。以后，朱少文收了徒弟，又将一个人的表演丰富提高了，变成两个人问答式或争辩式的表演，这才形成了我们目前所见到的对口相声形式。从此，又经过了几代相声艺人的发展、提高，才使相声这一艺术形式逐步地固定、完善起来。

辛亥革命以后到抗日战争时期，北方的几个大城市逐渐在一些大型的游艺场里增设了曲艺场子，形成了几个有组织的演出团体。在这个基础上，北京、济南等地先后出现了几个小茶社，吸收了京津等地的一些相声演员进行演出，称为“相声大会”。但是，多数相声艺人仍然流落街头，依靠“画锅”（就是在地面上用石灰粉画个圈儿，也称“摆明地”）卖艺为生。直到解放后，在党和人民的关怀下，相声才真正登上了“大雅之堂”。在“推陈出新”、“百花齐放”的文艺方针指引下，得到了不断提高、丰富和发展。

近百年来，相声这门艺术一方面为广大人民群众所酷爱，另一方面，也遭到了各种反动势力的蹂躏与摧残。旧社会，反动的统治阶级将相声污蔑为低级下流的“玩艺儿”、“耍贫嘴”、“骂大会”等等，始终不承认其为艺术。相声艺人受到歧视，演出也没有固定的场地。加上苛捐杂税，重盘交错，兵痞流氓敲诈勒索，生活是很悲惨的。

解放后，相声艺术获得了新生，它在社会主义革命和建设充分发挥了轻骑兵作用，受到全国人民的欢迎。广大的专业和业余相声工作者，挖掘整理出大批优秀的传统相声作品。并且又创作演出了一大批优秀的新相声。但是，林彪、“四人帮”勾结在一起，炮制了臭名昭著的“文艺黑线专政”论，全盘否定建国以来文艺战线取得的巨大成就。和其他艺

术形式一样，相声也同样遭到了一场浩劫。很多相声演员都被迫改行、转业了，相声节目也从舞台上、广播里消失了。然而，在人民群众的爱护下，相声艺术终于顽强地生存下来。

粉碎了“四人帮”，相声艺术重新获得了解放。广大专业和业余相声演员，欢欣鼓舞，干劲倍增，创作编演了大批相声作品，其数量和质量，都大大超过了以往任何时候。与此同时，一批优秀的传统相声节目也在逐步上演，受到了更多的观众和听众的欢迎。

从各个历史时期来看，相声始终都是以它独特的艺术风格，有力地揭露和鞭笞反动统治阶级的残暴和腐朽，讽刺和嘲笑他们的贪婪和愚蠢，鼓舞人民和敌人作斗争。同时，它也经常帮助人民克服前进路上的缺点。它常常讴歌人民的聪明和才智，歌颂他们当中的先进人物，歌颂他们的成绩和胜利，因而它有坚实的群众基础。人民大众需要它，喜爱它，扶植它的成长，相声艺术才得以不断地发展、提高。

早在清朝末年，当相声这门艺术形式刚刚形成的时候，相声艺人朱少文就代表着人民的意志，创作演出了优秀的相声《字象》，对封建统治阶级和贪官污吏进行了辛辣的讽刺和无情的嘲弄。其中有这样一节：

乙（写个“而”字）

甲 这象什么？

乙 象个粪叉子。

甲 粪叉子是五个齿儿，你怎么才四个齿儿呀？

乙 叉粪的时候，碰到石头，断了一个。

甲 做过什么官儿？

乙 做过典史。

甲 九品典史？

乙 不，点屎。

甲 怎么个典史？

乙 它天天叉粪，这不是“点屎”嘛。

甲 因为什么丢官？

乙 因为它贪脏。（贪脏的谐音）

这段相声，通过对几个字的剖析，巧妙地揭露了清王朝的腐朽统治。

抗日战争时期，著名相声演员常宝堃（艺名“小蘑菇”），创作演出了优秀的相声小段《牙粉袋》，无情地揭露了日本帝国主义在沦陷区内推行的“强化治安”政策给中国人民带来的苦难。如：

甲 现在是第四次“强化治安”了。

乙 “强化治安”是怎么回事？

甲 物价落钱。原来洋面卖五块钱一袋。

乙 那现在呢？

甲 四块八啦。再过两天也许落到四块五。到了五次“强化治安”，也许落到四块一袋儿；到了六次“强化治安”，就能落到两块一袋儿。

乙 能够吗？

甲 不过袋儿小点儿。

乙 四十斤一袋？

甲 到不了。

乙 三十斤一袋？

甲 不到。

乙 那么多大袋儿哪？

甲 也就跟牙粉袋儿似的！

多么辛辣的讽刺！寥寥数语就将日本帝国主义推行的“强化治安”反动政策揭露得如此深刻，真正使相声艺术起到了投枪和匕首的战斗作用。

解放战争时期，蒋统区内一片黑暗，物价飞涨，民不聊生。这时，出现了一段《双过新年》的相声，用写对联的形式把国民党统治区的黑暗揭露得淋漓尽致。其中有一段：

甲 我父亲写了个上联：“春年春月春光好”。

乙 下联是“人得人心人寿长”。

甲 我对的是“存米存面存金条”。

乙 噢，全国积起来了。

甲 我父亲又写了个上联：“又是一年芳草绿”。

乙 下联是：“依然十里杏花红”。

甲 我对的是：“依然十里电灯黑”。

乙 这怎么讲？

甲 去年停电，今年还是停电嘛。

乙 对。

甲 我父亲又写了一个上联：“天增岁月人增寿”。

乙 下联是：“春满乾坤福满门”。

甲 我对的是：“煤掺石头米掺砂”。

乙 这又是怎么回事哪？

甲 我买了点儿煤里头掺着石头，买了点儿米里边掺着砂子，这叫“煤掺石头米掺砂”。

乙 还写什么啦？

甲 我父亲又给灶王爷写了个上联：“上天言好事”。

乙 下联是“回宫降吉祥”。

甲 我对的是：“回头买杂粮”。

乙 干嘛回头买杂粮呀？

甲 回头你不买，一会儿他又涨了！

这里我们听到的仅仅是笑声吗？不！这笑声中倾注着人民大众对国民党反动派的无比仇恨，喊出了要推翻那黑暗统治的愤怒吼声。

解放后，在二百方针指引下，相声艺术得到了改革和发展，相声的战斗性也得到了更进一步的增强，出现了一大批优秀的相声作品。其中如《昨天》、《画像》、《女队长》、《找舅舅》、《追车》等作品，热情地歌颂了社会主义革命和建设的崭新风貌，歌颂了人民的新生活；而《买猴》、《夜行记》、《开会迷》等作品，则勇敢地、敏锐地揭露和反映了社会主义时期存在的错误思想及不良作风，使人民从笑声中受到了启发和教益。

特别是粉碎了“四人帮”反党集团以后，被“四人帮”压抑、扼杀了多年的相声，犹如一把利剑，首先冲上了揭批“四人帮”反党集团的第一线。《帽子工厂》、《舞台风雷》、《白骨精现形记》、《四人帮办报》、《特殊生活》、《狗头军师张》等等一批相声作品脱颖而出，成为剥开“四人帮”反革命政治纲领和他们疯狂篡党夺权阴谋活动的锋利匕首；《如此照相》、《假、大、空》等一些作品，大胆冲破了“四人帮”设置的文艺禁区，成为投向林彪、“四人帮”推行反革命极左路线的重磅炸弹。这些作品，表达了人民的心声，在笑声中唤起人们对“四人帮”一伙的强烈义愤。相声在揭批“四人帮”斗争中所起的战斗作用是有口皆碑的。

“四人帮”及其一伙骂相声，恨相声，企图扼杀相声，正是因为相声的战斗性最容易触及他们的丑恶灵魂。人民群众赞相声，爱相声，热心扶植相声，也正是因为相声能够代表人民的心声，替群众说话，抨击人民群众所憎恶、反对的旧势力及不良倾向。

回顾相声艺术在各个历史时期所发挥的战斗作用，使我们更深切地感到，相声艺术是祖国优秀的文学遗产，是人民大众的宝贵财富。在向“四化”进军的道路上，我们应该努力掌握它的艺术特点和创作技巧，进一步提高它的战斗性、思想性、艺术性。我们要在相声的锐利锋芒之上，给它再淬上一把火，使它的战斗作用得到更进一步的发挥，为繁荣社会主义新时期的文艺作出贡献。

第二章 相声的表现手法—— 说、学、逗、唱

相声同其他各种艺术形式一样，有其自己的特点和独特的艺术表现手法。它的特点和表现手法首先表现在这个艺术形式的名称——“相声”这两个字上。

相声为什么要叫“相声”？这两个字又做何解释？这是我们搞好相声创作首先要弄清楚的问题。因此，我们就先从“相声”这两个字来谈起吧。

一 相声二字的来源

相声，这一名词的产生由来已久，这又要回溯一下相声艺术的发展史。查宋朝吴自牧的《梦粱录》卷十九“闲人”条里，曾有过这样一段记载：“尝有百业皆通者如纽元子学像生叫声……。”再查，宋朝周密的《武林旧事》里，也曾有乔宅眷乔像生等名目。据推断，以上所记载的“像生”二

字，实际上就是我们现在所见到的“相声”二字的来源。

“像生”这两个字里包含了这么一种意思：这个艺术形式在表演技巧上，能够活灵活现地模仿各种各样的人物和人物的神态、语言、动作、唱腔、说白，能够学叫各种声音，如鸟鸣、兽语、各种市声叫卖声等等，其表现程度能达到“像”

“活”（即“生”）的一样。看来，“像生”和“相声”在表演技巧上是十分相似的。

“相声”二字还有一种解释：在舞台上，我们经常听到相声演员表演时对观众这样说：“相声，乃相貌之相，声音之声，所以称为相声。”这就明确地点出了相声二字的来源乃是出于“相貌”和“声音”这两个方面。由此看来，这同历史上所记载的“像生”也是基本相同的。一个要求是要“像活（即“生”）的一样”，一个则要求的是“相貌”（即表演）和“声音”（即语言），从艺术风格的要求上来看，也是基本一致的。

另外，在传统的相声节目中有两个段子：一段是《学四相》，一段叫作《学四声》。《学四相》就是通过演员的表演，学大姑娘、老太太、聋子、哑巴这四种人的动作和表情。《学四声》是由演员来学山东、山西、城里、乡下这四种人的讲话。这两个传统节目，在早先的相声节目中是较有代表性的节目，也是初学相声的人所必须掌握的两个最基本的节目。相声演员如果能掌握住了这两个节目中的表演技巧，再演别的段子就好办了。

相声艺术固然离不开“相貌”（即表演），但是它主要的特点还是表现在“声音”（即语言）方面。相声艺术就是提炼了群众语言当中的精华，用非常巧妙的艺术手法加以组织，

并配合以逼真的表演，幽默、诙谐地构成各种笑料来感染观众，达到它所宣传的目的。

我们强调相声的语言（即“声”），并不是忽略了相声的表演（即“相”）。当然，表演在相声艺术中也同样占有重要的地位。众所周知，语言再好，如果没有较好的表演来表现，就只能作为一个幽默的文学作品来欣赏，而不能作为舞台艺术。语言和表演是相声艺术中一个有机的整体，缺一不可。因此，在相声的创作上，我们应当在语言上狠下功夫，运用语言艺术，塑造你所要表现的各种人物形象。

二 相声的艺术手段

只要一提到相声，人们就自然而然地想到了笑。相声离不开笑，这是人所共知的。从观众的欣赏角度来说也是这样，当他们听完了一段相声之后，如果感觉到笑得痛快，哪怕演出之前没有报幕，观众也会说这段节目是相声。反之，观众听了半天，并没有发笑，尽管你再强调这个节目是相声，观众也会摇头。可见相声和笑声的关系是太密切了。

相声艺术虽然离不开笑，但是，笑并不是相声艺术所要达到的全部目的。相声和其他艺术形式一样，也要求具有一定的思想内容。笑，只是相声艺术所借助的一种手段。相声艺术正是借助于这一手段，使人们在笑声中受到启发，得到教育。

相声来源于生活，我们的生活中又到处充满了笑料。生活中的笑料为我们进行相声创作提供了取之不尽、用之不竭的

素材。譬如说，来自生活之中的语言和乐趣，会使我们产生会心的微笑；人民群众的聪敏才智，幽默、风趣、诙谐的性格，会使我们产生爽快的大笑；敌人的贪婪、愚蠢，会使我们产生辛辣、嘲弄的笑；压迫者对待劳动人民的法西斯暴行，会使我们产生愤怒的冷笑……。总之，相声艺术的笑声，就是要使革命人民振奋精神、鼓舞斗志、增强信心、敢于斗争。如果我们单纯地、孤立地强调相声艺术的笑的特点，而忽视其思想内容，那就会使相声的创作和表演走向邪路，甚至会专门卖弄低级庸俗的噱头，去讨得廉价的笑声。这一点，是我们搞好相声创作必须强调和注意的。

然而，生活中的笑声和艺术中的笑声还不能混为一谈。这是因为艺术作品中的笑声必须来源于生活，而生活中的笑声必须经过提炼和加工才能成为艺术。以相声《打电话》为例，有的人平时讲话好罗嗦，这是生活中确实存在的一种现象。这种现象，平时也能够作为一种笑话来谈。但是，这种笑话还不能构成艺术作品。必须把日常生活中存在的这种现象加以艺术整理，把它安排在打电话这个极好的特定环境之中去，以打电话约女朋友看戏为主线，再设计这么一个讲话好罗嗦的人物，打了一个多小时的电话，等到电话打完，戏已经演过了。一个讲话罗嗦的人物形象便栩栩如生地展现在观众面前，从而使观众在愉快的笑声中受到了教育。

从生活的笑声到艺术的笑声，这中间有一个加工、提炼的过程，作者也要有一个认识、提高的过程。因此，我们要善于在生活中发现和选择适合于相声表现能力的题材和语言，认真地进行一番艺术加工，以笑的艺术手段，达到为人民服务的目的。

三 相声的表现手法

在舞台上，我们经常听到相声演员这样说：“相声艺术讲究的是说、学、逗、唱。”相声就是通过“说、学、逗、唱”这种艺术手法，来表现生活，达到引人发笑的艺术效果。

（一）“说”

“说”是相声艺术中最基本的一种手法。绝大部分的相声作品都是以说为主。相声中的“说”不同于一般的说话，也不能误解为单纯的聊天或叙事。相声的“说”，就是将一个人物或是一个故事，经过艺术的加工，用一连串通俗、流利、生动、幽默的笑话，描绘和叙说出来，以达到引人发笑的目的。

大家熟悉的相声《昨天》，就是以说为主的作品。作品描述了一位老大爷解放前受尽剥削、欺凌，直至被逼得精神失常，流落街头。解放后，在党和人民政府的关怀下，把他送进了精神病院治疗了十年，痊愈后，因为不了解新旧社会的巨大变化，结果闹出了一连串的笑话。而观众却从这段故事的一连串笑话中得到了教育，对旧社会的黑暗和新社会的光明有了更深一步的了解。

再如相声《背篓日记》，这也是一段以说为主的作品。作品描述了一个人（即“我”）来到背篓商店后，从“篓背我”