

◆ 侯宝林研究丛书之三

侯宝林

HOUBAOLINDEYOU MO 的幽默

——侯宝林作品赏析

方成◎著

中国社会出版社

侯宝林研究丛书之三

侯宝林的幽默

——侯宝林作品赏析

方 成 著

中国社会出版社

图书在版编目(CIP)数据

侯宝林的幽默:侯宝林作品赏析/方成著. —北京:中国社
会出版社,2005. 10

(侯宝林研究丛书;3)

ISBN 7—5087—0834—2

I. 侯... II. 方... III. 侯宝林(1917~1993)—相声—文学评论 IV. I207.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 117661 号

丛 书 名:侯宝林研究丛书之三

书 名:侯宝林的幽默——侯宝林作品赏析

著 者:方 成

策 划:侯 鑫

顾 问:贾 斌

责任编辑:冯义龙

出版发行:中国社会出版社 邮政编码:100032

通联方法:北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话:66051698 电传:66051713

经 销:各地新华书店

印刷装订:北京京海印刷厂

开 本:787×1092mm 1/16

印 张:19

字 数:260 千字

版 次:2005 年 12 月第 1 版

印 次:2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7—5087—0834—2/I·212

定 价:30.00 元

(凡中国社会版图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换)

前 言

常听人说：中国缺少幽默，中国人不大幽默。有个外国学者曾说，幽默出自英国。我都不信。从小我就爱看《西游记》，爱看《济公传》和《儒林外史》，那都是幽默的。更爱听笑话，爱看笑话书。中国笑话多得很，其中就有不少是很幽默的。戏曲中有丑角，那是专门出笑话的。至于幽默的文学艺术作品，和一些发达国家比起来，倒是显得少，实际上也不可能多。幽默和讽刺相连，艺术方法属一类，幽默中难免带讽刺性。在两千多年封建专制强压之下，连大官说话都得小心脑袋，老百姓有幽默，关起门来还可以说说；倘写出来、画出来公开发表就会被人拿去，到朝廷里打小报告，就会惹来灭门之祸，谁敢呀！

幽默原是因语言、文化的进化而逐渐形成和发展起来的。中国是有几千年文明史、语言文化高度发展的国家，怎么会缺少幽默呢？现在和一些发达国家相比，我国人一般文化素质比人家低，幽默艺术发展自然大受影响，但是绝不缺少幽默。不但如此，我们还有令外国人仰慕的高级幽默文艺作品和大幽默家，比如相声和相声艺术家的表演。这种幽默艺术，只能产生在有深厚文化背景的国家，所以我说，相声是一种世界少有的高级幽默艺术，是我们中国的一项国宝；深通这门艺术的侯宝林也是国宝。据传毛泽东同志曾说过，侯宝林是国宝。

侯宝林和其他相声艺术家整理和创作的许多相声段子（即节目、作品）和表演，都雅俗共赏，人人喜爱。特别是侯宝林整理和创作的许多段子和他的表演，那是典型的中国幽默。

我曾向侯宝林建议，请他把自己整理和创作的过程和经验写出来，他接受了。可是过了好久，他一个字也没写。我等不及，又建议我和他两人合着写，他也接受。于是我立即开始，每天一早就去他家，带两个录音机和他表演的录音带去，便谈起来。但很不幸，谈几天之后，我因事外出两个多月，回来时，发现他住进首都医院了。他患不治之症，无法继续工作，直到他去世！我真恨自己觉悟太迟。他和我都已年逾古稀，他体质又不算很强健，他身怀绝技，应该尽早也尽可能全都保留下来。对文化遗产的无知，使这样珍贵的宝藏丢在我们手里，想起来要掉泪的！

我和侯宝林交往 30 多年，对他的艺术十分钦佩。我们不时谈论，也曾合作过，在他启发之下，我才开始对幽默艺术进行研究，写出的书稿请他看过才出版，我们是有同好和理想的。现在只剩下我一个人继续做我们的工作，感到肩上担子太重，也不可能把他的经验和艺术思想录下来，只能尽我所知，对我国的相声艺术和侯宝林的技艺做些理论上的分析，并由此讲出我对幽默的理解。我从事漫画创作 50 年，写过相声，写过喜剧性的小品，写过一些有关评论，出版过两本杂文集和两本有关幽默的理论著作。我是从实践总结这个角度来探索幽默艺术道理的。我没受过系统文艺理论教育，难作高深论述，只当一种经验的解说，供人参考吧。

我觉得，幽默的一些规律，看来不算深奥，很多人能看得出，能领悟，把这些规律分别写出来，不算很难；它又和人的心理活动密切相关，在这方面引起各国不少心理学家、病理学家、医学家、社会学家、哲学家、美学家、文学艺术家以至于政治家、外交家、教育家等等都来研究，

写了不少理论文章，出版不少有关幽默的理论著作，道理是讲得颇为深奥的。问题是，幽默艺术有个明显特点，就是理论和实践很不易相结合；因为在实践中，经常和个人的机智与敏感相连，也和生活经验与学识相连，还因时因地因各种条件不同而用法变化多端，因而变得复杂又显得微妙了。从漫画能看得很清楚，同一题材、同样内容，可有多样表现技法，比如画“走后门”，这是个讽喻的词儿，指的是送礼通过人情办事的，我见到过3幅，画得都很幽默而都不同。老舍的短篇小说和钱钟书的《围城》都写到一位头上落发秃了顶的人，说法不一样，其幽默因所写的人而各异其趣。我曾想过这样的问题：写医学理论书的人准是个医生；写统计学理论书的人准是个统计学者；写化学分析理论书的人，准是位化学分析专家……写幽默理论书的人，是否幽默家，可就难说了，因为我和他们未曾接触过，没听过他们说幽默的话，没见他们写的幽默文学作品和喜剧，画的幽默的漫画，也没见过他们有什么幽默的表演。有关幽默文学和艺术的理论和实践，看来是不易结合很紧的，甚至难以相结合。我虽然也写过相声，也发表过，可再让我写就不大敢动笔，可见本事很有限。所以谈相声理论的正确性如何，有待相声艺术家和理论家的指教了。虽然如此，我决心写下去，不仅因为和侯宝林先生有约在先，更因为还有不少人相声艺术不很理解，认识不到它在我国文化中所处的地位，甚至被一些人误解，这对于相声艺术的发展很不利。相声的艺术特点是逗笑，不能逗笑便非相声。逗笑方法多，但不外乎两种：滑稽的和幽默的。以一般滑稽逗笑容易，这是会使人误解的原因。而相声在艺术上的要求不在滑稽，而在幽默。幽默的相声才具有感人的艺术魅力。相声的艺术性只决定于它的幽默感之强弱，在艺术效果上还要求雅俗共赏。作品之优劣则还要看内容，看思想，看趣味之高低。艺术上最难掌握的是幽默，尤其是在脚本创作上，因为涉及较高的文化和艺术

修养以及多方面知识。所以，相声这种完整艺术形式，只能产生在具有深厚文化背景的国家 and 民族。这里谈相声艺术，主要是谈相声的艺术结构和艺术方法——也就是幽默技法。当然，只能是尽我所能，作为抛砖引玉之用，希望能引起艺术家和学者们的关注。

方 成

目 录

谈谈幽默	1
艺术赏析	4
戏剧杂谈	4
戏剧与方言	18
改行	28
改《改行》	37
关公战秦琼	42
三棒鼓	50
对春联	58
谈《对春联》的整理	67
卖布头	68
空城计	75
《空城计》的一次演出稿	85
相面	88
谈《相面》的整理	98
阴阳五行(原名《五红图》)	101
谈《五红图》的整理	108
婚姻与迷信	113
《婚姻与迷信》的再加工	123
买佛龛	127
夜行记	131
醉酒	141

妙手成患	145
歪批“三国”	151
谈(歪批“三国”)的整理	166
戏迷	170
橡皮膏	174
偷米	176
字相	183
规律	189
打百分	196
顺情说好话	205
闹公堂	210
阳平关	217
不宜动土	222
三种《歪批〈三字经〉的比较》	226
猜字	230
谈《卖包子》的再整理	237
普通话与方言	247
“玩意儿”变为艺术	251
侯宝林的艺术初探	267
后记	290

谈谈幽默

相声已经成为我国各阶层男女老幼都喜爱的一种艺术了。而且，很多人还知道对相声的艺术评价标准是“幽默”。谈起“幽默”，他们能理解，说得在相声表演中，哪一个段子（节目）是幽默的，其中哪几句话最幽默，等等。相声作家自然更清楚，懂得有关幽默的理论，知道幽默的使用方法。同时，在创作中也深深体会，要掌握好幽默的艺术方法，可是真难！

有幸的是，经过相声艺术家们的努力，已经从传统相声中整理出很多优秀作品，也创作出一些很幽默动人的段子，供我们研究。我画漫画，写杂文，也曾写过相声和喜剧小品。在创作实践中，因为都离不开幽默，就想研究一下如何掌握好这门艺术的问题。幽默源出于语言。相声恰是幽默地运用语言的艺术，看它使用的幽默技法，找出来龙去脉，有助于我们对幽默的理解。我曾写过两篇文章分析《买佛龕》和《空城计》的幽默艺术技法，现在继续对其他段子进行考察，看作品的艺术构思，表现方法和语言结构。在写法上，采取旁注方式，这样可以在阅读作品的同时，随即看到注释，我国古书评注就是这样做的。

在进行分析之前，先讲一下我对幽默的理解。对这问题要做全面解说，三言两语是讲不清的。自古至今，各国学者发表过大量的有关理论文章，出版了不少专著，我也写过两本书出版。现在只能介绍一些基本论点，作为对作品进行分析的理论依据。

从有关论著看，学者们对幽默的认识，各有各的说法。但至少有一点认识是共同的：幽默能令人发笑。我想从令人发笑着眼，解开其中的奥秘。

谁都知道，滑稽会使人发笑。若能找出造成滑稽的原因，以及滑稽与幽默之间的关系，问题就容易看出来了。

我们从自己的经验见到什么不协调的现象，或听到不协调的想法和说法，总感到滑稽可笑。两个孩子下棋争吵起来并不可笑。如果老爷爷和孙子下棋争吵起来，就可笑，看来很滑稽了，这是因为这种争吵，和当爷爷的身份不协调。有句成语

“失败是成功之母”，如果有人说“失败是成功他妈”，也觉得滑稽。因为原句是用文言语法，已经成习惯语。把“之母”换成“他妈”，乍一听就觉得听不惯，不协调，但这样说也不算错。由此又推想，不协调自然是一种矛盾，虽然矛盾，但又可理解——也就是说，在这矛盾之中，还有协调之处。从各种滑稽里都能找出既矛盾又协调的关系。哪怕矛盾得荒谬，而又能言之成理，也会觉得是滑稽的。

智巧也是会令人发笑的，仅是巧合，也会引人笑。一个纸盒从楼上掉下来，恰巧扣在行人头上，谁见了都觉滑稽。如果掉下来的是个花盆，扣在人头上，别人就笑不起来，因为那是危险、让人担心惊怕的事。出于智巧，出人意料，使人叹服，也会发出赞许的笑声，也因为有滑稽感。办事图便捷，不按常规，俗称“走后门”，用的是双关语，就是一例。其他如用“谐音”法讥讽怕老婆为“妻管严”，乍一听就像说“气管炎”，就觉滑稽。押韵也是会造成滑稽的，在相声里常用。这一切都属于用巧的技法。

意外出现难堪局面，又是产生滑稽感的一种。什么人一弯腰，裤子或衣缝脱线裂出个大口子，使他狼狈不堪，别人看了总会笑出来的。无意中暴露出自己的丑事；想害人结果害了自己，由此现出窘态，都属于这一类。

把上述造成滑稽和引人发笑的情况归纳起来，可见有三个共同因素。一是出奇，二是见巧，三是出乎意料。所以，我用“奇巧”两个字来概括，作为逗人发笑的一条规律，或说法则。出奇见巧，或巧得出奇，一般总会出人意料。出奇是因为异常或反常，是和人所习惯的常情、常理、常态相矛盾的。但又为人所理解，也就是说，虽然矛盾，可也有它一定的道理，有一定可理解的原因，这才显得有巧合，有协调之处，在这种情况下会引起人的笑来。在一定条件下，结果和所预料恰恰相反，是相声中常用的奇巧技法。

前面讲的是产生滑稽和逗笑的原因，再讲讲它和幽默的关系。

幽默，我想开始是一种巧用语言的方式，所以说是源出于语言。尔后产生用形象和表演来表现的方式。可以说，幽默是经过艺术加工的语言，是一种艺术语言方法。这种方法的特点是曲折含蓄，使人意会，即思而得之，而不是直叙的。因为用语曲折，听话的人略想一下，凭自己的经验理解话里的意思，使他感到有猜谜得中的快感，又因用语之奇巧会笑出来。这笑就和一般滑稽产生的笑有所不同，因为那是由语言产生，语言自然有它的含义，而一般滑稽只是逗笑，其中是没什么含义的。所以说幽默的笑里有弦外之音。但它也滑稽，因此又称为“有情滑稽”，也可以说，幽默是用滑稽的方式发言的。

滑稽和幽默还有个区别：滑稽多是偶然出现的，平常看得见，听得到。幽默则全属创造，是智慧所出，没有现成的、无意产生的幽默。偶然出现的讽刺是有的。但没有创造性的滑稽。

滑稽和幽默都是骤然间出人意料的感觉，引人发笑。看了令人惊恐、悲伤、担心、反感或同情的现象，是笑不起来的。也许有时会引起苦笑，却不轻松，这和一般人所理解的滑稽和幽默不一样，这是另一问题，暂且不论。

讽刺与幽默艺术方法相通，所以讽刺一般也是幽默的，常统称为幽默。

艺术赏析

戏剧杂谈

甲 我是戏剧家。

乙 哦，您喜欢戏剧？

甲 嗯，戏剧专家。

乙 哦，还是专家？

[评] 这个段子是评论性的，所以甲先摆出评论家的姿态，表明身份。用的是自我吹嘘手法，为以后的矛盾和滑稽表现做铺垫。

甲 怎么你不知道？

乙 没听说过。

[评] 其实观众都没听说过有这么一位戏剧专家。从甲的口气，明知那是自我吹嘘，乙点出来，便觉有趣。自我吹嘘被人看出，觉其与实际不相称，不协调，使出滑稽。

甲 大家常提嘛，说：“专家来啦。”那就是说我。

[评] 这是用夸张法，将吹嘘口气做大幅度（过分的）夸张，反乎常情，更觉滑稽。一般人自我吹嘘，哪里会有这

么露骨的？表演出来，更显语气和表演者的气质很不协调，便引人笑。

乙 啊！那就是说您哪？

甲 嗯，从小儿我就喜欢戏剧，在小学念书的时候没事儿就去看戏，学几手儿回来就唱。（动作）

乙 在哪儿唱啊？

甲 教室里唱。

乙 在教室里唱戏？

甲 教室里方便，有台、有桌子、有几个小同学给我当配角儿，我们老师很喜欢我。

乙 还喜欢你哪？

甲 啊，对我非常注意，每天都叫我罚站。

[评] 先说“喜欢”，原来却是“罚站”，自相矛盾，便滑稽。

乙 是得罚站！

甲 说我太淘气啦。后来到中学念书还是这样儿，每逢假日我就去看戏。学校要办个游艺会，我是主要演员。

乙 您喜欢艺术。

[评] 在相声艺术结构中，这句话起“搭桥儿”的作用，甲方就借这句话转到下一个阶段，相声术语俗称“转关子”。

甲 最怕考试，一考试就得弄“小抄儿”。（动作）

乙 要不弄小抄儿哪？

甲 那就不及格啦。

乙 平常不用功嘛。

甲 可也分考什么，考音乐、唱歌儿，我准得一百分儿。

乙 要考别的哪？

甲 那就坏啦，历史、地理顶多六十分儿。

乙 好嘛，将将及格。

甲 算术最糟糕。

乙 考多少？

甲 三十分儿。（打手势）

[评] 这一问答很重要，为后面的对话做铺垫，前后相照应。

乙 三十分儿？（手势）那不及格呀。

甲 是呀，后来大学就毕业啦。

乙（对观众）这位还大学毕业哪。

[评] 点出矛盾。

甲 大学毕业以后我就从事戏剧工作，一直到现在我研究戏剧这么五十多年，我对于戏剧，有比较深刻的认识……

乙 您研究戏剧有多少年？

甲 五十多年。

乙 五十多年？

甲 我对于戏剧……

乙 您等等儿，您今年多大岁数？

甲 四十二。

乙 四……

甲 所以呀……

[评] 四十二岁却说研究戏剧五十多年，这样明显的矛盾，引得观众大笑，而甲仍不悟，继续说下去，又添一重矛盾，更是滑稽。

乙 别说啦！

甲 啊？

乙 你今年四十二岁，怎么会研究戏剧五十多年哪？

甲 啊，是呀，它这个，就这差点儿。

[评] 这是句一反常情的糊涂话，错话（矛盾）。人在无可奈何时，为掩饰错误的严重性，常会用轻描淡写的语气来躲闪，说成“差点儿”。这是错话中的带有情理的一面——即矛盾中有协调处，人能理解，这才滑稽可笑。

乙 差点儿？差多了。

甲 是呀，你听着奇怪啊？

乙 啊。

甲 是嘛，连我都奇怪。

[评] 傻话。不得不承认自己话里的矛盾，就以装傻、装糊涂来缓解，也属常情。但显然是徒劳的，观众自然看出其中的矛盾，所以可笑。

乙 这像话吗，你自个儿说的你还奇怪！

甲 这倒是个值得讨论的问题，一个四十二岁的人为什么研究五十多年哪？

乙 是呀。

甲 好像你听我这话，啊，有点矛盾？

乙 哎。

甲 对啦。

乙 对啦？

甲 矛盾是可能产生的，并且是应该存在的。任何（乙愣）一个事物都会有矛盾存在，那就看你有没有办法使这个矛盾统一起来，否则就会形成对立，继续发展。这是个法则问题喽！你不懂啊。

[评] 这是“顾左右而言他”的支吾法。企图将矛盾岔开。说这句话有个背景：当时干部都在学习毛泽东的《矛盾论》，所以听来会引起人的兴趣。在相声表演中，属于“现挂”之类。相声艺术很重视“现挂”的艺术效果。这种转移话题手法被人看出，显出矛盾便觉可笑。

乙 我没问你矛盾问题，我问你四十二岁的人为什么研究戏剧五十多年？这笔账儿我算不上来。

甲 你慢慢儿算吧。

[评] 显然又是明显滑稽的傻话，因为这显然不是计算的快慢问题，算多慢也算不出来的。

乙 我慢慢儿算？

甲 不，我给你算，我研究京戏是七年。（手势）

乙 七年。

甲 研究话剧是八年，这是多少年？

乙 七年加八年十五年。

甲 嗯？

乙 七八一十五嘛。

甲 七八五十六哇。

[评] 这是很高明的幽默艺术构思。利用算术上的失误，其功在巧——即7和8两数字间计算上的差别来做文章，一正一误，而误中也有说得出的理：7乘8就是56，乘法得数是对的。计算失误乃属常情。但自称“专家”的甲方居然算错，大不协调，自然更为滑稽。

乙 哦，乘法呀？

甲 怎么你按加法算啦？

乙 可不加法嘛。

甲 所以你就搞乱喽！

[评] “专家”错上加错，更添滑稽。

乙 我搞乱啦？难道乘法跟加法你都弄不清吗？

甲 所以呀，我那算术才考三十分儿。（手势）

[评] 和前面甲说算术考得“三十分儿”相照应，又有重复的滑稽感。“重复”是一种顽固状态的表现，又是强调矛盾产生的滑稽感。甲在这时不得不认错，也使人感到他处境尴尬的滑稽。

乙 你这算术连二十分都不值！

[评] 此讥讽话也可笑。

甲 这是说笑话儿，我研究戏剧才十几年。

[评] “垫话”说完，从此转到“瓢把儿”——就是联系开场白的“垫话”和相声主体部分“正活”之间的过渡阶段，使“正活”出现显得自然，顺理成章。

乙 哦，研究得怎么样？

甲 还不错，在外国留学的时候得了一个博士学位。

[评] 看来不像是博士，也觉不相称，不协调。

乙 什么博士？

甲 戏剧博士。

乙 不简单哪！

甲 当然啦。

乙 那您得写论文哪？

甲 对呀，博士论文嘛。

乙 发表了吗？

甲 发表了，在外国留学的时候发表一篇论文，四万余言，费了三个月脑筋。发表以后，被那些大戏剧家们称为盖世奇文。哈哈……

乙 您这篇论文的主题是什么？

甲 是戏剧与水利的关系。

[评] 把一般认为毫无关系的戏剧与水利硬联在一起，听来出奇逗笑，又引起“悬念”。

乙 唉！戏剧与水利有关系？

[评] 这句问话，起连接作用，相声术语叫“肩膀儿”。使观众听来对话紧凑，也为使“包袱”（即笑料）应声而出，好像乙把肩膀给过来，甲借劲使出气力。

甲 有密切关系，唱戏唱时间长了必须得喝点儿水。

[评] 奇言怪论，但又不是毫无原因的胡说，人听了能理解，这叫矛盾又有协调之处，造成滑稽。

乙 那个水利呀？

甲 这是一般戏剧家没有想到的问题，被我发掘出来喽。

乙 就是饮场。（台上喝水，同行术语叫饮场）

甲 不，我还分析了很多问题。

乙 什么问题？

甲 比如京戏和话剧同是舞台剧，可是在处理上却有很多不同。

[评] 这里由“瓢把儿”入到“正活”，俗称“入活”，正活由此开始。

乙 都有什么不同？

甲 道具就不同。演话剧，这个戏四幕四景要四堂道具，短一样都不行。

乙 那是呀，应用的嘛。

甲 过去演京戏就简单，三张桌子几把椅子完全代替啦，这桌子用处大啦。

乙 桌子还能当什么用？

甲 那边儿搁把椅子，这边儿搁把椅子，从上边儿走过去，这就是个桥。

乙 哦，当作桥。

甲 “待我登高一望。”（京戏韵白）往桌上一站。（模仿京戏动作）

乙 这是什么？

甲 这就是个高坡儿。“下得马来上山道。”走几步儿往桌子一站，（模仿京戏花脸登山远眺动作）这就是山。

乙 山。

甲 三张桌子“擦”起来，一个跟头翻下去。

乙 这是……

甲 房。

乙 房？

甲 这房可比山高。

[评] 点出这种不合常理的矛盾，而群众理解，那是京剧表演的一种特色，不言自明的，所以觉得滑稽逗笑。

乙 啊！房倒比山高。

甲 为了突出翻跟头的技巧。

[评] 这是必要的解释，是属知识性的讲解。

乙 哦。

甲 这是京戏和话剧不同的地方。

乙 那么还有什么地方不同呢？

甲 布景，演话剧一定得有立体布景，就是在台上搭个房子，后墙留下来给观众看。

乙 那么这房子的门儿哪？

甲 多是在后边儿。人物出场的时候，一敲门儿——“请进来。”拉门儿进来，也就是人物出场和观众见面啦，出来进去都走门儿。

乙 那么京戏哪？

甲 有大幕就行啦，不论什么人物都是从边幕那儿溜达出来。

[评] 故意用外行说法“溜达”。观众知道京戏表演程式是迈着方步走，说成散步的闲“溜达”，“专家”用语不正，自然和他的身份不协调，所以滑稽。

乙 溜达出来？

甲 唉，那儿叫上场门儿。

乙 哦。

甲 每个角色都有出门亮相儿，比如赵云出场。

乙 长靠武生。

甲 哎，是这样儿：（京戏韵白）“赵云进帐！”“来也。”（四击头，学上场亮相）你看，这多漂亮。要用立体布景就麻烦啦。

乙 怎么？

甲 这弄个门儿，让他开门儿，出来再亮相儿没劲啦。

乙 不行吗？

甲 你看看：“赵云进帐！”“来也。”（四击头，故作忙乱，加开门动作，亮相）

[评] 演出不协调的窘态，看着可笑。

乙 行啦，别亮啦！

甲 亮出来也不好看啦。

乙 京戏不用门儿。

甲 可有时候台上要描写个门儿，没有怎么办？

乙 啊？

甲 到必要的时候儿伸手一抓，就抓出个门儿来。

[评] “抓出个门儿”谁听了都觉新奇，但从京戏表演看，拉门的虚拟动作，就像是在抓。这也是矛盾又协调的关系。

乙 抓出个门儿来？什么戏有这动作？

甲 《三娘教子》，老薛保一看天不早了，要出去看看小东人回来没有。这有开门、出门的动作。是这样：