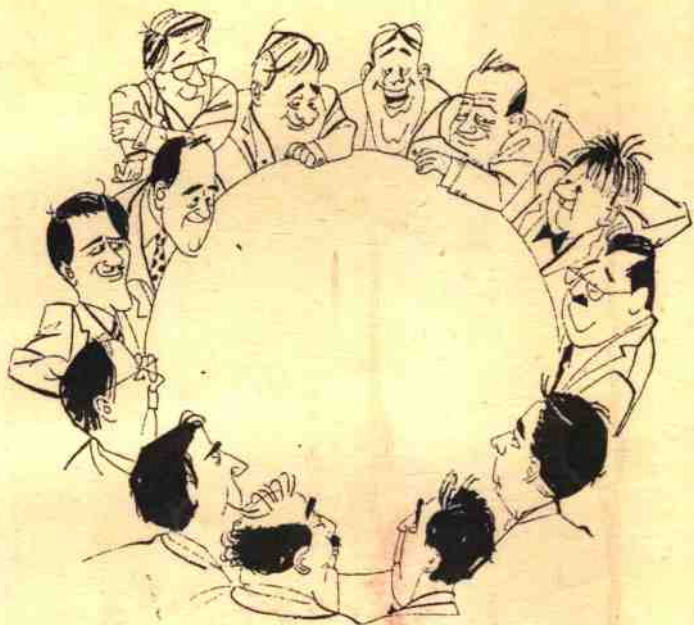

中小学艺术欣赏文库

幽默的艺术

相声·小品

大连出版社

幽默的艺术——98.3.13

相声·小品

周津 编

大连出版社

中小学艺术欣赏文库

(全 50 册)

大连出版社出版发行 · 新华书店经销
(大连市西岗区长白街 12 号) 邮编: 116001
朝阳新华印刷厂分厂印刷

开本 787×1092 1/32 字数: 3960 千字 印张: 180
1996 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 2 次印刷
印数: 2000—5000
ISBN 7-80612-271-0/G·63

责任编辑: 刘民 封面设计: 李鲤 董志楨
(全 50 册) 定价: 249.00 元

目 录

- 一、入门篇 (1)
 - 1. 相声溯源 (1)
 - 2. 早期相声艺人 (3)
 - 3. 相声大师侯宝林 (6)
 - 4. 冷面滑稽马三立 (9)
 - 5. “包袱”——三翻四抖 (12)
 - 6. “说、学、逗、唱” (16)
 - 7. “垫话”、“瓢把儿”、“正活”和“底” (21)
 - 8. “帅、卖、怪、坏” (24)
 - 9. 相声的种类 (26)
 - 10. 当代相声名家 (31)
 - 11. 艺苑奇葩——小品 (36)
 - 12. 小品的美 (38)
 - 13. 小品名家简介 (40)
 - 14. 笑星赵本山 (43)

- 二、鉴赏篇 (46)
 - 1. 侯宝林的《醉酒》、《改行》 (46)
 - 2. 姜昆、梁左的《虎口遐想》 (52)

3. 马三立的《卖挂票》	(60)
4. 殷文硕《官场斗》之“赤背下楼”	(69)
5. 姜昆、李文华的《笑谈艺术特点》	(78)
6. 王景愚的《吃鸡》	(85)
三、趣闻篇	(89)
1. 相声艺人的行规	(89)
2. 相声十二基本功	(91)
3. 北京“天桥八大怪”	(93)
4. 拿着书本说相声	(95)
5. 《大人来了》的风波	(97)
6. 马三立“结婚”	(100)
7. 从“数来宝”到“相声”	(103)
8. 无心插柳柳成荫	(105)
9. 赵本山挨打	(109)

入门篇

1. 相声溯源

相声，土生土长于中国，它是“说”的艺术、“笑”的艺术，是洞察人生的智慧和幽默。

“相声”究竟从何而来？这话得分两头说起：

先说“相声”之名。关于“相声”一词的解释，古往今来，众说纷纭。按相声艺人们的说法：“相声就是相貌之‘相’，声音之‘声’。‘相’是表情，‘声’是说唱。”这种说法在艺人中世代相传，久而久之，大家也就信以为真了。然而，认真推敲起来，这种说法不免有望文生义之嫌。表演艺术中又有哪些不是以表情和说唱为主的呢？倘若依艺人们的说法，有表情和说唱的就称为“相声”，那么评书、京剧、梆子戏等等恐怕都要一鼓脑地叫作“相声”了。

其实，“相声”一词有自己的演变过程，这一过程可概括为“像生——像声——相声”。

“像生”一词最早见于宋代，意思是指说唱艺术。除了“像生”一词之外，宋代百戏中还有“学象生”、“乔像生”。这是一种摹拟艺术，摹拟方言、人物动作。所谓“像生”，就是摹拟得象真的，活的，活灵活现，维妙维肖，目的在于抓眼取笑。

明清以来，出现了“像声”一词。所谓“像声”，实际上

是一种口技，表演时用青绫围住，观众只闻其声，不见其人。这也属于摹拟艺术，但只摹拟声音，不摹拟形态。

清朝乾隆、嘉庆年间，“相声”一词才开始见诸文献。这时的“相声”仍然是口技，与今天的相声大不一样。后来人们渐渐地把谐谑的对话、讲述称为相声，而把原来的“相声”称为口技。这样，到了本世纪初，“相声”一词才有了今天我们所说的含义。接下来，咱们再说相声这门艺术：

相声作为一种幽默的艺术，最早可追溯到春秋战国时代。此后历经了以下几个阶段：

古代“俳优”。所谓“俳”，就是插科打诨；所谓“优”，就是歌唱。“俳优”其实是指一种宫廷艺人，表演歌舞、音乐、百戏，以各种滑稽表演来博取君王一笑。

隋代笑话 笑话并非起源于隋代，但在隋代得到了很大发展。当时有一位笑话大王侯白，受宠于一个大官杨素，被封了个小官当，他说的笑话被收集在《启颜录》当中。

唐代“参军戏”

“参军戏”又叫“弄参军”，它与相声已经非常相象了。一般说来，“参军戏”里有两个角色，一个叫“参军”，另一个叫“苍鹘”。二人采取问答方式进行表演，一个饰机智者，一

图1 唐代参军戏

人饰蠢笨者，以谐音来讥讽取笑。最后常常以“苍鹅”击打“参军”结尾，因此又叫“打参军”。

宋代百戏 宋代百戏中有许多说唱艺术形式都与相声有渊源关系，比如说“讲诨话”。北宋时有个著名的“说诨话”的艺人张寿，又名张山人，他最擅长说十七字诗，就是瘸腿诗，今天称之为三句半。这与相声中的“包袱”很相象。此外，宋代百戏中还有“合生”、“商谜”等等，通过猜谜语来抓眼逗趣。

宋代以后，类似相声的艺术形式不断萌生，到了清末，“十月怀胎”大功告成，相声已是呼之欲出了。清朝咸丰、同治年间，北京出了第一个说相声的艺人——张三禄。

2. 早期相声艺人

相声艺术形成后，艺人代代相传。到如今究竟传了几代，每一代都有哪些艺人，这可谁也说不清楚。据说，艺人教徒授艺都有宗谱可查，可惜它以前保存在艺人手中，不曾公开，现在也大都不知所终了。

清朝咸丰、同治年间的张三禄是我们所知道的最早的相声艺人。那时，相声这门艺术才刚刚开始成型。张三禄说单口笑语最有名望，“活儿”非常出色。当时十二文钱可以买一斤面，他一天可以赚到二十五六吊钱，按今天的话来说算得上是“红笑星”了。他常说的“活儿”有《贱鬼夺刀》、《九头案》等。

除了说单口相声，张三禄还擅长口技，学学飞禽走兽，各

样的草虫叫唤，江湖人调侃叫做“暗春”。清末的时候，张三禄使“暗春”最拿手，跟当时的百鸟张、百鸟王齐名。

张三禄还是八角鼓的有名丑角。八角鼓是北京以前的一种抓眼逗乐的说唱艺术。张三禄技艺高超，胜人一筹，善于当场抓眼，见景生情，随机应变，演来颇受观众欢迎。传说，张三禄受人排挤，气愤之下自己当街摆摊演出，当时俗称“撻地”。张三禄“撻地”之后不愿再说八角鼓，而自称他的表演为“相声”。

张三禄之后，相声艺术分为三大派，一为朱派，二为阿派，三为沈派。其中朱派，就是指“穷不怕”朱少文。

朱少文，艺名“穷不怕”。顾名思义，穷都不怕，还怕什么，表明艺人的骨气。他给徒弟取名“贫有本”、“富有根”，立意与此类似。

朱少文位居天桥八大怪之首。“天桥八大怪”之称由来已久，说法有很多种，有庚子时代的八大怪，辛亥已来的八大怪，三十年代后的八大怪。朱少文属于庚子时代的八大怪。朱少文最擅长的是“白沙撒字”。他“撻地”献艺时，持一袋汉白玉细沙，夹着把笤帚，来到街头闹处，选择宽敞地

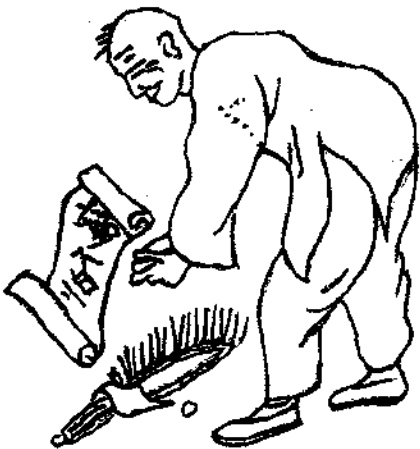

图2 “穷不怕”朱少文

段，先用白沙撒个圆圈，圈里是艺人的“舞台”，圈外就是“观众席”。然后“穷不怕”单膝跪地，手捏白沙撒字，另一手持两块小竹板，击打节拍，边撒边唱。早期的“白沙撒字”多与文字游戏挂钩。《字象》是流传下来的朱少文的相声脚本：

（“甲”撒一个“一”字）

甲 “一”字像擀面棍儿。

乙 作什么官？

甲 巡按。擀面不是在案板上吗？这儿擀，那儿按，哪儿厚按哪儿，在案板上来回寻！

乙 为什么丢官罢职？

甲 因为他心慈面软。心慈不能掌权，面软吃不了抻条面啦！

朱少文“说、学、逗、唱”俱佳，艺术才能全面，他自称“满腹文章穷不怕”，又称自己“日吃千家饭，夜宿古庙堂。不做犯法事，哪怕见君王。”他在天桥唱了多年，后来遇见了蒙古罗王，把他请到罗王府中，供给优厚，不让他到外边唱。1904年朱少文去世。

图3 孙丑子

相声艺人中名列庚子时代天桥八大怪的还有孙丑子。孙丑子据说是“穷不怕”的师兄弟，因为他面目丑陋，因此名“丑子”。孙丑子表演的节目是“摔丧盆”。每到新年初一，他必定会头戴麻冠，身穿重孝，左手拿哭丧棒，右手执幡儿，然后一边摔丧盆子，一边大声哭爸爸，哭一声，叫一声冤，藉此博取观众一笑。他每天表演两次，即可得不少钱。

孙丑子的表演与“穷不怕”相比，格调就低得多了，后代相声艺人效法他的也很少。

在这些早期相声艺人手中，相声渐渐成了独立的艺术形式。此后不久，产生了一代相声艺术大师——侯宝林。

3. 相声大师侯宝林

“还是从火车上说起吧！大约在我四岁多的时候，我坐过火车，当时带我坐车的人，是我舅舅。根据这个情况，现在估计起来，我可能是从天津来的。我不知道我原来姓什么，到北京来以后姓侯……”

侯宝林说起过去时总有点遗憾，搞不清自己到底算是哪里人。不过，北京人都很自豪北京出了个相声大师侯宝林。说相声能称得上大师的，数来数去也就是侯宝林、马三立、张寿臣、刘宝瑞那么十来位。侯宝林十二岁那年，拜颜泽甫为师，学京戏。那时候学戏叫做“打戏”，如果你经不起“打”，就有可能寻死，所以侯宝林立了个字据：“投河溺井，死走逃亡，与师傅无干，如中途不学，要赔偿损失（饭钱）。”在颜家学戏两年，生、旦、净、末、丑样样来，这为后来相声的

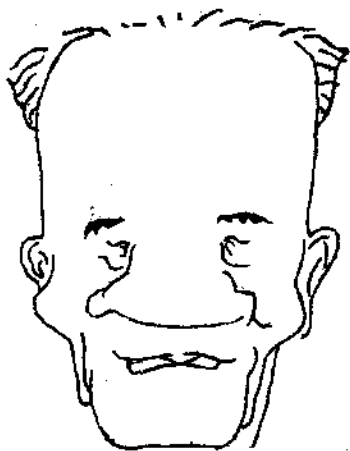

图4 侯宝林

“唱”打下了基础。

侯宝林初说相声，是在北京鼓楼。启蒙老师是常宝臣，后来又拜朱阔泉为师。起初，在天桥、鼓楼、西单“撂地”演出，艺人们把自己的演出场地自嘲为“平地茶园”，当时有人戏称：“平地茶园，雨来就散，刮风减半，下雪全完。”一到观众都不来的时候，“人歇工，牙站队，肠子肚子活受罪”，侯宝林这些艺人们

可就倒了大霉了。不经锤炼不成钢，在这样的痛苦磨练中，终于成长起来了一代相声大师。

1940年，侯宝林与郭启儒搭档，在天津打响一举成名。当时的曲艺表演叫“什样杂耍”，一场十四个节目，谁的水平高，名气大，谁就往后排。最后一场叫做“大轴”，倒数第二叫做“压轴”。一般说来，演“大轴”的都是色艺双绝的女艺人，相声顶多是“压轴”。侯宝林一开始排在第六，可是挡不住名气越来越大，观众都冲着他的相声来了。最后终于由第六推到“压轴”，由“压轴”推到“大轴”，开创了相声演“大轴”的局面，并从此再没改变过。

侯宝林的相声以“柳活儿”（摹拟）见长，他天生一副好嗓子，又有超凡的摹拟本领。艺人们常说：“象不象，三分样。”可侯宝林不学则已，一学则学得形神具备。他敢当着马连良

的面学马连良的唱，听得马连良击节赞叹。他在相声《戏剧与方言》里学北京土话、山东方言、上海方言、河南方言、山西方言、绍兴方言、苏州方言，一字一句都没有走样，每种方言都学得各尽其妙，学到细微之处，令人拍案叫绝。

侯宝林的艺术格调是高的，可以说是不同凡响的。有位加拿大的教授，曾追随侯宝林的行踪，在他赴美演出期间，一场接一场地听相声《猜字》，并且觉得回回都不尽相同，场场都有新的收获。

最后这位教授感慨地说：“这回我才懂得什么是相声了！”确实，侯宝林的相声绝不死守一格，而是能做到随情遣词，驾驭自如，达到了炉火纯青的地步。

更难能可贵的是，侯宝林的相声真正做到了雅俗共赏，不论从事何种职业的人，都对侯宝林有相当的熟悉程度，连欣赏要求比较苛刻的专业艺术家都很喜欢他。他表演的相声如《夜行记》、《改行》、《关公战秦琼》脍炙人口，在人们的生活中有着长久的生命力。

侯宝林大师说了一辈子相声，研究了一辈子相声，从来就把给人们带来欢笑作为自己的天职。一九九三年二月，侯宝林因病在北京逝世，他的遗嘱中只有三句话：

“尊敬的听众观众，侯宝林走了，再也不能给您说相声了。我一生是为你们的笑而活着，你们是我的衣食父母，我一生都是你们供养的……”

图5 落笔写出欢笑来

4. “冷面滑稽”马三立

“我，马三立。”他说，“身高五尺四寸，体重从小到老，始终没能超过一百斤，看来今后希望也很渺茫。丁未年（一九一四年）出生在北京。回族。祖辈世居甘肃省永昌，究竟是永昌府呀，还是永昌县，我一直没搞清楚。你想，连我父亲、二叔、爷爷老人家们都不清楚，我打哪儿清楚去？所以说，我生下来就是个糊涂人……”

马三立说起自己来也就跟说相声似的。不过，尽管他自称糊涂，观众对他可再熟悉不过了——大耳凹腮，总睁不开的一双小眼，细瘦的身条在灰布大褂里晃来晃去；哑嗓子说起来从容又机警，傻乎乎的表情中夹带着锐利；对他来说，最普通的事物也可以挖出笑料，最平常的语言也能刺激人的笑神经……

图6 马三立

马三立他们家都是说相声的，外祖父恩培跟孙丑子学过艺，父亲马德禄、哥哥马桂元都是著名的相声艺人。据说父亲一开始是不让马三立学相声的，让他到学校去念书。可马三立从来没能掩盖自己在相声艺术上的智慧、才气和想象力。在学校里上体育课时，一逢刮风下雨，老师就让马三立给大伙说相声。后来受生计所迫，马三立也不得不辍学说相声了。十五岁那年，他拜“相声八德”的周蛤蟆为师，自此开始了自己的从艺生涯。

马三立从“撂地”起活，十几年闯荡南北，享名京津、东北等地，受过观众的捧，受过地痞的气，挨过日本人的打，先后与耿宝林、刘奎珍、侯一尘、张庆森搭档，技艺一天天精进，五十年代参加了天津曲艺团。至今马老仍然健在。

说起马三立的相声，那可称得上是如行云游风，娓娓道来，天机自露，水到渠成，自始至终带着赏心悦目的松弛感。著名影星谢添说：“马三立的表演，不主张大喊大叫而工于‘蔫逗’，尽管他的声音象平常讲话一样，观众却情愿凑合他，他也能把全场观众都拢得住，这一点似‘云遮月’，余味无穷。”至于马三立那变幻莫测、出奇制胜的想象力，更是令人叹为观止。如《开粥厂》：

甲 长这么大没看见过宰牛的、宰羊的、宰鸡的、宰活鱼的。没见过。

乙 噢，不看？

甲 不忍哪，不忍看。

乙 可真是善人啦！

甲 哎，没害过一个性命，墙上一个大蜘蛛掉在地下啦，把它踩死？

乙 可以呀。

甲 马善人没有。

乙 有个蜘蛛都不睬？

甲 善嘛！就算我睡觉的床上有个臭虫，这该怎么样？

乙 捻死！

甲 捻死呀？损！那是个性命，马善人绝对不那么做。

乙 有臭虫都不捻？

甲 哎！善嘛！

乙 可真是善人啦！

甲 甭说是臭虫，就算在我身上找出个大虱子，我逮住个大虱子，这应当怎么样？

乙 挤死！

图7 马三立早年在秦淮学艺

甲 挤死呀？
乙 啊！
甲 损啦！那是个性命。
乙 把它扔在地下。
甲 扔在地下饿死啦！
乙 那怎么办啦？
甲 不论找谁，往脖子上一搁，嘿！善嘛！
乙 啊？这叫善哪？这叫缺德！

马三立说相声就象跟观众聊天一样，尤善于“说”、“逗”，用惊人的夸张征服观众。在本书的《鉴赏篇》中，我们还将欣赏他的得意之作《卖挂票》。

5. “包袱”——三翻四抖

相声是笑的艺术，无笑不成其为相声。相声艺术的笑来自它特有的艺术手段——“包袱”。

什么是“包袱”？“包袱”是相声术语。这是一种比喻的说法，意思是把可笑的东西包起来，等待时机成熟，突然把它打开，让那些可笑的东西一下子呈现在观众面前，就叫做“包袱”。比如《夜行记》里的一段：

甲 五分钱买个纸灯笼，点好了骑上车，一手扶着把。
乙 你怎么一手扶把？
甲 一手拿灯嘛！
乙 瞧干这玄事。