

一代相聲名師
王長友

姚振声 编著

學苑出版社

一代相声名师
王长友

姚振声
编著

图书在版编目 (CIP) 数据

一代相声名师王长友 / 姚振声编著. —北京: 学苑出版社, 2012.11

ISBN 978-7-5077-4146-9

I. ①一… II. ①姚… III. ①王长友 (1912~1984) —生平事迹 IV. ①K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 275780 号

出版人: 孟 白

责任编辑: 潘占伟

封面设计: 徐道会

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512 67678944 67601101 (邮购)

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 北京信彩瑞禾印刷厂

开本尺寸: 710×960 1/16

印 张: 17

字 数: 251 千字

版 次: 2012 年 12 月北京第 1 版

印 次: 2012 年 12 月北京第 1 次印刷

定 价: 56.00 元 (含光盘)

王长友 (1912—1984)

王长友与侯宝林等合影

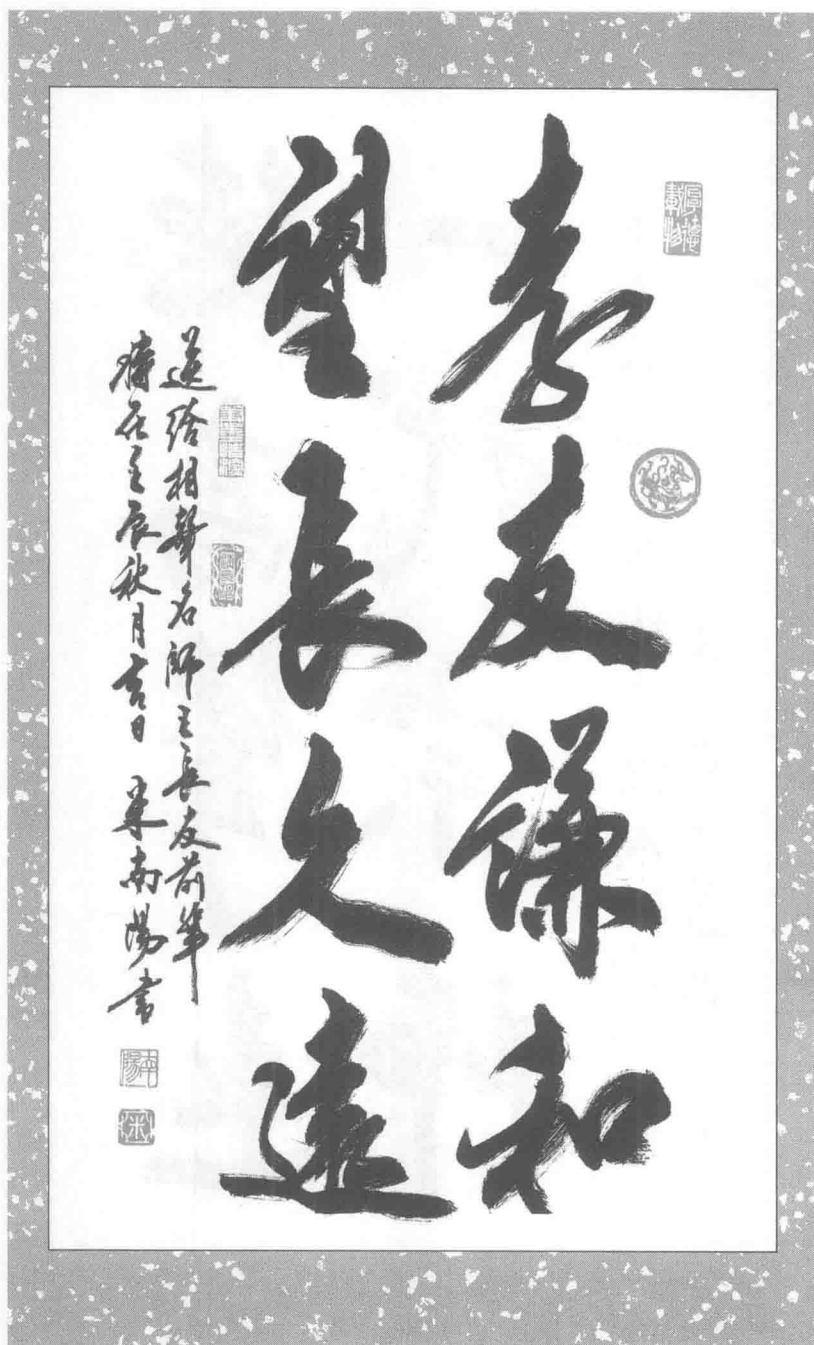

王长友之全家福

德高聲遠
一代宗師

王名友先生相傳藝術成就誌
壬辰秋王 姜昆

姜昆先生題字

米南阳先生题字

王世友相師大師誕辰一百周年

大師風采後人崇敬

精品韻神書畫流芳

壬辰三月穎川尤中會題書於京華

尤中会先生题字

李滨声先生所绘插画

序言

光阴似箭，日月如梭，转眼间王长友老师离开我们近三十个年头了，但他那音容笑貌、言谈举止却依然活在我们心中，仿佛就在眼前。我的师父是常宝堃，虽然没有正式拜王长友为师，但是从他身上学了不少东西，挖了不少“宝”。王老师是位和蔼可亲、平易近人、多才多艺的相声表演艺术家。早在20世纪40年代中，我在北京西单“启明茶社”“相声大会”学徒说相声时，就受到他的熏陶和教诲。那时，我和常宝霆、常宝华、赵春田等几个年轻演员热情高涨，学艺心切。王老师素有“相声仓库”的美誉，知道的“活”多，总希望从他那里多学点东西。王老师也从不保守，凡是知道的甚至“喂节儿”上的东西一股脑儿全掏给你。说一块“活”，给买包“哈德门”或“红锡包”香烟就可以了。虽说值不了几个钱，只当交了学费，这样就能认真学习了，王老师的教学目的也就达到了。王老师是启明茶社的顶梁柱，一边演出一边抽出时间给我们说“活”，后者倒成了他的主要任务了。像《歪批三国》、《文章会》、《论捧逗》、《顺情说好话》等段子我说得比较利索和成功与王老师硬砍实凿的指点是分不开的。王老师的相声以文雅、深沉为特色。具有书卷气的“文喂”风格，对我的影响实在太大了。王老师台风稳健儒雅、举止文静舒缓，站在舞台上就像一位满腹经纶、学识渊博的学者，让我一生都学不完。

我早就有个设想，如果能把王长友老师这些舞台表演技巧和新颖独特的教学经验总结出来以示后人那该多好啊。通过姚振声教授和同仁们的努力，经过艰苦的回忆、搜集、整理、编辑，终于使我们梦想成真了。在纪念王长

友老师诞辰 100 周年之际，本书能够付梓出版，令人感到欣慰。愿王长友老师九泉之下，笑口常开。

苏文茂

2012 年 4 月 9 日

谢谢您啦

(代序)

王长友先生是我的亲师爷，也是我学习相声艺术的启蒙老师。可以说，我对相声艺术从了解到喜爱并将其作为一生的职业，全部得益于他的谆谆教诲。

1960年，我和文友、谦祥、增瑞等考上了北京曲艺团的学员班，有幸遇上了王长友先生这位名师（更是“明师”），至今想起来仍是心存感激。

刚入学时的我们都还是十来岁的半大小子，玩儿心重，懵懂幼稚，不谙世事。先生以他丰富的人生阅历和多年的舞台实践经验，手把手地从头教起，且因材施教，循循善诱，让我们很快步入正轨，没有走弯路，顺利进入了相声博大精深的艺术天地。

称先生为著名的相声艺术家，自然当之无愧。不过，我们更愿意将他视作一位难得的相声教育家。他在课徒传艺时，从来毫无保留，倾囊而赠，不图任何回报，同时又严格认真，即便是段子中的一个小小细节，也不允许我们有丝毫的马虎与懈怠。他善于发掘每个学生身上的不同特点，尤其善于启发学生，鼓励学生尽快摆脱一味模仿的痕迹，最终形成属于自己的风格。

先生常说：一个相声演员，首先要会听，然后才会说。简简单单的一句话，其实包含了很多深邃的道理。比如，下节课要教《卖布头》，他会提前告诉我们全北京哪儿哪儿有谁谁在演这段儿，然后要求我们挨个去听，回来向他汇报。在课堂上，他再逐一给我们分析不同风格的《卖布头》，以及不同演员的“包袱儿”使法，以及每个“包袱儿”的来龙去脉，怎样才能达到“情理之中，

意料之外”的艺术效果，等等。

先生常跟我们说：该说的说，该学的学，该逗的逗，每个段子都有它的不同要求，一个活应该是一个使法，不能雷同。他在教学中，要求我们既要学捧也要学逗，务必充分掌握相声艺术的各种技巧，还要学会揣摩观众心理。他不仅教会我们明白了什么才是真正的相声，而且最重要的是，他让我们认识到，一个相声演员光有台上的功夫其实远远不够，还必须具备分析作品和二度创作的能力。即他常说的要给自己当相声大夫，绝不能说“糊涂相声”。可以说，先生的教学方法与理念就是搁在今天来看，仍是先进的、全面的而且是相当有效的。

作为承上启下的一代名家，先生穷尽一生致力于相声事业，一丝不苟，精益求精，以其卓越的艺术成就充分展现了京派相声清雅明快的风格特征。若论起来，先生对中国相声的功绩，不只是为了后人留下了一大批堪称经典的经典节目，更在春风桃李，薪火传承。他一生收徒十二人，个个优异，学他却没有一个像他，从而可以看出启蒙教育的重要性和“名师”的伟大。

就我们这些后辈而言，最为感念的，不止是受教于他全面的专业技术教育，更有从他身上领受到的传统道德教育。“既要好，先做小”，这是他经常对我们说的一句话。他还常教导我们：“做一名好的相声艺术家，目标应当是做一棵常青树，而不能只为出名。一旦成名，便粉了发红，红了发紫，紫了发黑……都黑啦，还好吃吗？总在粉和红之间徘徊那才是好演员。”正是由于先生的启蒙，才使我们一开始便接触到了正统的相声教育，从而培养了对相声这门艺术的深厚感情；也正是从他的身上，让我们明白了许多从艺做人的道德标准，并成为我们待人处事的行为准则，终生受益。

2012年是我的师爷王长友先生诞辰一百周年。谨以此文，代表我和所有受惠于他的相声同行们，表达心中深深的怀念和感恩之情。

李金斗

2012年8月28日

引子

提起相声名家王长友，老北京人没有不知道的，可谓家喻户晓，妇孺皆知。早在 20 世纪三四十年代，他就声名鹊起，不仅相声说得好，更重要的是对相声艺术不断的钻研和探索，使他总能站在新的视角提出新的见解。他虽然文化水平不高，但会的相声段子有几百段，素有“相声篓子”、“相声仓库”的美誉。

王长友的相声艺术来源于脚踏实地的生活，长期的舞台实践使他找到了自己的路子，并逐渐形成了自己的艺术风格。他表演的相声不呆板，语言立体感强，层次分明，幽默含蓄，刻画人物细腻有回味。他在演出中吸取了很多兄弟艺术的精华，如评书、京剧、昆曲、鼓曲、滑稽戏等，表现出一种更自然更率性的感觉。我们说，相声中的说、学、逗、唱四门技巧学到家是不太容易的，然而，王长友却能在演出中总结出四门技巧运用与把握的经验。他的相声艺术在积累中形成了一种浑厚和浓郁的风格。王长友的相声艺术很有文人气质，他特别注重和世俗生活保持一定距离的一种文化人的精神生活。

王长友先生中年以后由于嗓子生病，几经调治，终不见好，最后成了哑嗓，失掉了亮音，于是便把大量时间投入到培养青年演员的工作中。相声传承历来是“口传心授”。然而王长友却与众不同，在教学中他总结出一套行之有效的办法。他反对学员死背词、背死词，而是让学员在“悟”中了解相声艺术的真谛。他认为相声要有成法但不能拘泥于成法，相声演员应充分发挥自己的特长。他反对摹拟生活，照本宣科，认为应面向生活中，感受生活的气象、意境。也就是说，相声艺术不仅追求形似，更要追求神似，要把相声的“魂”表现出来，以神似为根本进行表演、二度创作。正是由于王长友

独到的教学方法才培养出一批响当当的、名副其实的相声表演艺术家，如赵振铎、李金斗、王谦祥、李增瑞、王文友、臧鸿、康松广、丁玉鹏、郭文岐、寇庚杰、茹少婷、韩秀英，等等。可谓“名师出高徒”。

王长友虽然是从旧社会走过来的老艺人，但思想并不陈旧，总是走在时代的前列。他不仅自己努力学习，不断充电，还带领其他演员参加各种社会活动和艺术创作。他创作的相声《牵牛记》、《到处碰壁》、《刘巧儿养猪》、《坐电车》、《不离婚》等成为保留节目。

王长友多才多艺，个人爱好甚多，如绘画、厨艺、养蛐蛐等，丰富了他相声艺术的内涵。他虽然没有当过什么“领导”，也没有拿起笔来著书立说，但他的相声艺术经验和教学育人的方法却是一笔宝贵的精神财富。可惜由于过去的环境的影响和条件的限制，王长友的艺术经验没能加以总结，这是中国曲坛的一大损失。现在，大家集思广益，对这位相声表演艺术家和教育家的宝贵遗产进行整理，无疑会对今后相声事业的发展和后人的教育起到一定的作用。“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”。正值王长友先生诞辰100周年，愿王长友精神永存，艺术长青。

目 录

序言 /1

谢谢您啦（代序） /3

引子 /5

上篇 历尽沧桑 以艺为生 /1

父亲是唱戏的出身 /3

在厨艺中求学问 /6

冥衣铺里学裱糊 /9

在茶馆里学唱 /12

酒旗戏鼓天桥市 /16

王长友眼中的“天桥八大怪” /21

向刘德智学相声 /25

师承赵霭如 /29

“串斜博”是为了吃饭 /32

应单档走堂会 /35

在启明茶社的日子里 /38

三下济南府 /42
重返天桥做“买卖” /47
跟孙宝才一起演双簧 /50
撰文怀念刘宝瑞 /56
有才之人高德明 /58
王长友“偷”活 /63
拨开云雾见晴天 /66
扎根北京曲艺团 /70

中篇 传艺解惑 诲人不倦 /73

爱徒赵振铎 /75
大舌头也能学好相声 /82
没有规矩不成方圆 /88
李金斗天桥撂地 /92
 附：白玉为心金满斗
相声还可以这样说 /102
相声，一杯浓酽醇香的茶 /106
他的蝓蝓能咬猫 /109
李金斗孝敬师爷 /115
王长友破例收女徒 /118
达则兼济天下 /121
垫话是金子 /125
不说糊涂相声 /131
红花还需绿叶扶 /134
要做名牌相声演员 /137