

说出你的笑

校园相声学

李宏烨 郑 钰◎著

相声

感受相声魅力 发掘生活中的乐趣 放飞心灵 让笑容绽放在广博的天空

大学生自主原创 融故事和讲解为一体

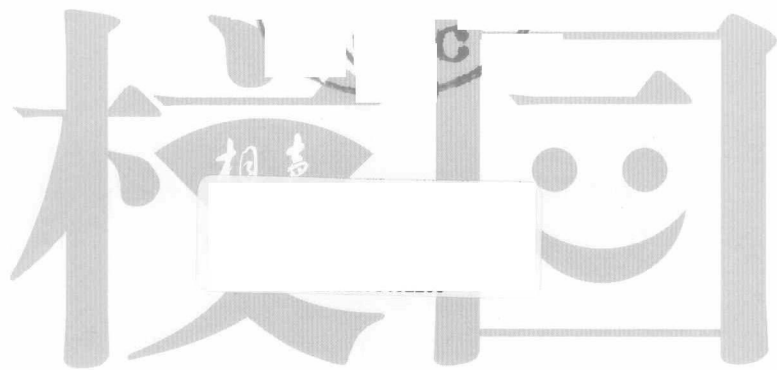
上海交通大学相声协会 给你一个充满幽默的艺术人生

上海交通大学出版社

说出你的笑

校园相声学

李宏烨 郑钰◎著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书是相声历史上首部理论著作。校园相声是相声的一个新兴分支,校园相声的繁荣给今后相声的发展提供了很多宝贵经验,这些经验总结成理论就有了校园相声学。校园相声学不仅是一门文艺学,还开创了许多工程理论,帮助相声工作者进行相声的创作和表演。

本书有完整的理论体系,包括背景知识、相声学和校园相声等三部分内容,并以几百个校园相声片段作为案例加以分析,解析清楚,有的放矢。读者可以一举两得,在哈哈大笑之余,掌握校园相声学的知识和理念。此外,本书还有助于相声工作者将生活中的幽默转变成精彩的相声,正所谓“说出你的笑”。

图书在版编目(CIP)数据

说出你的笑:校园相声学/李宏烨,郑钰著. —上海:
上海交通大学出版社,2009
ISBN978-7-313-05830-0

I. 说... II. ①李... ②郑... III. 相声—中
国—青少年读物 IV. J826.7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 084231 号

说出你的笑:校园相声学

李宏烨 郑 钰 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

上海交大印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:33.5 插页:1 字数:634 千字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

印数:1~1530

ISBN978-7-313-05830-0/J 定价:68.00 元

版权所有 侵权必究

自序

用什么来形容现在的生活？紧张？忙碌？抑或是麻木……可似乎所有人都如此生活着，生活是如此平凡，我不止一次地思考究竟人生的意义何在。其实，“简单并快乐着”是我们每个人所追寻的，而单纯地被感动、单纯地露出笑容、发自内心的大笑，这些正是校园相声能给予我们的。可以这么说，在这样一个如此五彩缤纷的信息时代，我也曾认为相声这门传统艺术已经过时，但当校园相声感动了心灵，聚集了越来越多的观众之后，我感到：其实单纯的艺术也是那样深深地吸引着我们。

除去简单的表演，相声拥有的只是台词、就凭“嘴皮子”吗？不然！相声是思考，是发掘，是一种幽默融入生活的态度。很多人都说艺术是一种生活态度，也曾有过“××的艺术人生”，“××的美术人生”，现在就可以选择“我的相声艺术人生”，也就是“边幽默，边思考”的生活态度。

不是玩弄词语，不是简单搞笑，更不是低俗，是用我们最亲爱却又常被忽视的母语——汉语去捕捉生活细节，去思考平凡中的不平凡，用幽默的心去看待，用乐观积极的态度去面对，去诠释。

读完这本“相声学”后，您或许会认为它是一本学术、一本略显生硬的教材，但我更希望在您心中它如同一部电影，在翻开一页页映射生活的画面，反射出录制人的幽默和思考。随着积累和完善，本书的深度和广度远超过了我们最初的计划，读出每一缕感受不是件简单的事，但相信读了“相声学”，您一定不会后悔，因为从此会拥有一个充满快乐的相声艺术人生！

郑钰

目 录

绪论 相声走进校园

0.1 所谓的校园相声	3
0.2 校园相声的来源	4
0.3 校园相声层次学说	6
0.4 校园相声学的理论特点	9
0.5 开创校园相声学的意义	12
0.6 本书的总体结构和每章的主要内容	14

第一部分 背景知识

第1章 传统相声简介	19
1.1 相声的发展史	19
1.1.1 “穷不怕”朱绍文	19
1.1.2 清朝年间的相声	20
1.1.3 民国年间的相声	20
1.1.4 新中国的相声	21
1.1.5 新世纪的相声	22
1.2 相声是一门语言艺术,讲究说学逗唱	23
1.2.1 传统相声的传统	23
1.2.2 语言艺术	24
1.2.3 相声的“说”	28
1.2.4 “学”、“逗”、“唱”	30
1.2.5 校园相声的“说学逗唱”	32
1.3 关于传统相声	33
1.3.1 雅俗共赏	33
1.3.2 师徒授艺	35
1.3.3 行话连篇	36

1.3.4 广义传统相声	37
1.3.5 校园仿传统相声	37
1.4 校园相声的发展史* ^①	38
第2章 说相声的语言基本功	42
2.1 汉语拼音和标准普通话	42
2.1.1 声母	44
2.1.2 韵母	45
2.1.3 声调以及声调的物理意义	47
2.1.4 声调的特殊用法	49
2.1.5 轻声	50
2.1.6 汉语拼音的补充说明	52
2.2 词法概述	57
2.2.1 词性	57
2.2.2 褒义词、贬义词和中性词	60
2.2.3 叠词和成语	61
2.3 句法概述	64
2.3.1 简单句型	65
2.3.2 关联词和关联句	65
2.3.3 普通句、把字句和被字句	67
2.4 对话的艺术	69
2.4.1 学会两个人说话	69
2.4.2 所答与所问	71
2.4.3 语言的精练	76
2.4.4 转移话题	77

第二部分 相声学

第3章 逗哏和捧哏	85
3.1 对口相声是相声表演的基本形式	85
3.1.1 对口相声	85
3.1.2 搭话产生捧逗	87

^① “*”表示选读部分,下同。

3.2 一种属性和两种属性	89
3.2.1 两种捧逗关系	89
3.2.2 主讲人和助讲人	91
3.2.3 舞台站法	92
3.2.4 目光	92
3.2.5 捧喂的语言	94
3.3 捧逗的风格	96
3.3.1 逗喂的表演风格	96
3.3.2 捧喂的表演风格	99
3.3.3 抢戏风格	102
3.4 捧逗的分工	103
3.4.1 并列式(子母喂)	103
3.4.2 偏正式(一头沉)	105
3.4.3 群口相声中的捧逗分工	107
3.5 捧喂的搭话	110
3.5.1 搭话	110
3.5.2 常用实句	111
3.5.3 常用虚句	117
3.5.4 异口同声	117
3.5.5 鹦鹉学舌	120
第4章 包袱和抖包袱	127
4.1 包袱不同于笑话,抖包袱不同于讲笑话	127
4.2 单个包袱的形式	129
4.2.1 传统一段话包袱	130
4.2.2 真假包袱	132
4.2.3 新式一段话包袱	134
4.2.4 一句话包袱	137
4.3 包袱组	139
4.3.1 包袱之间的关系	139
4.3.2 并列式与连续式	140
4.3.3 笑果积聚	143
4.3.4 递进式与密集式	146
4.3.5 包袱组理论的补充说明	149
4.4 包袱的定性分析——搞笑机理	150

4.4.1	本身好笑	150
4.4.2	逻辑错误	153
4.4.3	前后呼应(刨)	156
4.4.4	欲擒故纵	161
4.4.5	夸张: 夸大其词、虚张声势	165
4.4.6	损自己或损同伴	174
4.4.7	哗众取宠	178
4.4.8	强词夺理	181
4.4.9	强有力的讽刺	182
4.4.10	九种搞笑机理的优劣	183
4.4.11	搞笑机理拓展	185
4.5	包袱的“笑果”	188
4.5.1	什么是笑果	188
4.5.2	笑声	189
4.5.3	掌声	190
4.5.4	叫声	190
4.5.5	笑声原点(笑点)	193
4.5.6	点燃观众	194
4.5.7	掌声原点(掌点)	196
4.6	包袱的定量分析——笑果预期	197
4.6.1	笑果预期的含义	197
4.6.2	笑果量的预期	198
4.6.3	埋和露: 包袱的深度	199
4.6.4	明铺和暗铺: 包袱的亮度	201
4.6.5	顺抖和逆抖: 包袱的对比度	205
4.6.6	最佳对比度	211
4.6.7	笑果预期第一公式	215
4.6.8	笑果预期第二公式	217
4.6.9	用笑果预期理论解释校园相声和传统相声的区别	218
4.6.10	抖包袱的一个普通规律	220
4.6.11	抖包袱的两个特殊规律	223
4.6.12	抖包袱要避免画蛇添足	224
4.7	等掌声技术	226
4.7.1	为什么要等掌声	227
4.7.2	等掌声的方法	228

4.7.3 硬头皮	231
4.7.4 软头皮	233
4.7.5 假头皮	235
4.8 包袱分析举例	237
第5章 相声的常见元素	248
5.1 贯口	248
5.1.1 贯口和贯口的双重属性	248
5.1.2 小贯口、大贯口和贯口组	249
5.1.3 平实贯口和生动贯口	253
5.1.4 边缘性贯口	256
5.2 肩膀	259
5.2.1 一高一低,就是肩膀	259
5.2.2 肩膀的使用原则	262
5.2.3 晚一拍肩膀、空肩膀和生动肩膀	263
5.2.4 假肩膀	266
5.2.5 反肩膀	268
5.3 瞒天过海	269
5.3.1 什么是瞒天过海	269
5.3.2 笑声属性	270
5.3.3 不定型的瞒天过海	272
5.3.4 晚一拍瞒天过海	274
5.4 三翻四抖	275
5.4.1 什么是三翻四抖	275
5.4.2 三种形式	276
5.4.3 两种作用	280
5.4.4 晚一拍三翻四抖	284
5.4.5 广义三翻四抖	285
5.5 倒口儿、身段儿、柳活儿*	286
5.5.1 哗众取宠的元素	286
5.5.2 倒口儿的两个作用	289
5.5.3 大身段儿和小身段儿	290
5.5.4 身段儿包袱和混段儿包袱	293
5.5.5 柳活儿的引入	296

第三部分 校园相声

第6章 情景相声	305
6.1 什么是情景相声	305
6.1.1 相声的另一片天	305
6.1.2 情景相声的特点	306
6.2 情景相声的争议——没有争议	312
6.3 情景的制造	313
6.3.1 哪里需要情景	313
6.3.2 “说”出情景	314
6.3.3 动作制造情景	316
6.4 相声的道具*	317
6.4.1 传统相声里的道具	318
6.4.2 新道具	320
6.5 视频相声*	323
6.5.1 视频引入相声	324
6.5.2 视频情景相声	324
6.5.3 视频的其他作用	328
第7章 创作校园相声	333
7.1 校园相声的文学结构	333
7.1.1 记叙	333
7.1.2 描写	336
7.1.3 议论	338
7.1.4 说明	339
7.1.5 抒情	342
7.1.6 校园相声的体裁	344
7.1.7 填词体裁相声	345
7.1.8 说明体裁相声	346
7.2 记叙体相声的创作	348
7.2.1 引言的创作和“上(下)台鞠躬”	348
7.2.2 情节的结局就是相声的结尾	351
7.2.3 用包袱作为结尾	351

7.2.4 抒情结尾	356
7.2.5 核心包袱和笑果预期第三公式	359
7.2.6 记叙体相声的创作思路	361
7.2.7 情节的顺序	363
7.3 议论体相声的创作	364
7.3.1 论点和论题	364
7.3.2 论据	366
7.3.3 论证	368
7.3.4 议论体相声的创作思路	369
7.3.5 议论体相声和政治	371
7.4 创作校园相声的内容	372
7.4.1 主题和取材	373
7.4.2 什么是团体共识	374
7.4.3 团体共识的认同度	378
7.4.4 相声里的双关	381
7.4.5 三种性质的双关	386
7.4.6 创作的多级启动	389
7.4.7 创作密集式包袱组	390
7.4.8 执迷不悟方法	394
7.4.9 创作和表演	397
7.5 相声再创作	398
7.5.1 修改和再创作	398
7.5.2 修改相声之修改包袱	399
7.5.3 修改相声之删废话	402
7.5.4 再创作之仿写包袱	406
7.5.5 再创作理念	411
第8章 校园相声剧	424
8.1 相声的“会”和“剧”	424
8.1.1 相声剧的起源——相声会	424
8.1.2 相声剧的前身——相声专场晚会	425
8.1.3 相声剧的出现	425
8.1.4 相声剧的革命——情景相声剧	426
8.2 校园相声剧	427
8.2.1 《四士同堂》	428

8.2.2 《Dong 十三楼》	429
8.2.3 《第二天,唐》	431
8.2.4 《从前有座山》	433
8.2.5 策划一台校园相声剧	436
8.3 晚会学概述	440
8.3.1 舞台布置	440
8.3.2 台本要素	444
8.3.3 晚会的一般结构	445
8.3.4 前三分之一原则	449
8.4 换场方式	450
8.4.1 串场	450
8.4.2 相声尾奏	454
8.4.3 哑剧换场	457
8.4.4 视频换场和幻灯片换场	457
8.4.5 新意换场	458
8.5 校园音乐*	459
8.5.1 因为校园,相声和音乐走到了一起	459
8.5.2 坚持原创的理由	460
8.5.3 做道心中的彩虹	462
附录1 校园相声名段《骑车》(第二版)	465
附录2 经典校园仿传统相声《四士同堂·当会长》	476
附录3 经典校园女生相声《Dong 十三楼·第二幕·说书》	487
附录4 经典校园群口相声《从前有座山·第三段·有一个男孩》	496
附录5 经典校园情景相声《从前有座山·第六段·我的哥哥》	511
索引 校园相声名词概念一览表	517
后记	524

绪论

相声走进校园

0.1 所谓的校园相声

曾几何时,相声这门艺术在学生中就已经普及了。由于相声是传播文化的艺术,越是文化层次比较高的人群,参与相声越是比较频繁,尤其在相声流行地区。所以,相声走进校园不足为奇。早在1895年,中国第一所大学——北洋大学堂^①成立时,相声这门极具中国特色的艺术,就开始进入大学生的视野。上世纪80年代初,相声文化通过电视走进了千家万户。这一代成长起来的大学生,有许多人都是从小听相声长大的。所以,在当代各高校中,相声爱好者有相当的人数,他们活跃在学校的各色舞台上。

不过,一直以来,大学生表演的相声存在着诸多的局限性:

(1) 大部分人以表演传统相声为主,只是将传统相声搬进校园。这样虽然有利于弘扬传统文化,但毕竟不是紧跟时代的潮流,无法成为当代大学文化的主流。

(2) 一部分人尝试将相声艺术与其他校园艺术形式结合,创造“新型相声”,如“小品相声”、“辩论赛相声”。有些成功了,有些失败了,但一直无法找到成熟的发展方向。

(3) 另一部分人希望创作属于大学生自己的学生相声,不过,他们只会将校园的内容放进传统相声的形式中,也就是“照葫芦画瓢”。虽然一开始能赢得观众,但由于形式上的生硬,并不能继续发展,这种学生相声最终昙花一现。

(4) 无论哪一种情况,都不能在传统相声业内得到承认,被看作旁门左道。而且,因为没有自己完整的体系,无法继续发展。在校园中很活跃的相声表演者,毕业后只好遗憾地放弃相声。

可能有人注意到了,我前面用了“学生相声”而非“校园相声”。特意把学生相声和校园相声区分开,就是为了告诉大家,什么是所谓的校园相声。我所谓的校园相声,是指相声大家庭中与传统相声并列存在的又一个分支。

学生相声包含一切和学生有关的相声,比如学生创作的相声、学生表演的相声。

校园相声是指由学生自己研究的、适合当今大学校园的相声体系。截至我写这本书时,校园相声仅仅包括上海交通大学相声协会的相声。

我之所以如此定义,是因为“校园”两字的含义独特。“校园”翻译为英语即“campus”,任何一个名词前加上“campus”就有了不寻常的特点。比如“爱情故事”和“校园爱情故事”在人们意识中就有很大的不同。“校园”两字当然是指学生生活

^① 北洋大学堂:天津大学前身。

的环境,但它还代表着清新、和谐、有朝气的文化和对高尚情操的不懈追求。相声艺术加上校园更应当追寻这种意义,并不仅仅是“雅”和“俗”的关系,更是创新精神和与时俱进。这是我们校园相声爱好者的共同追求,为了相声校园化的发展,相声协会的一代又一代成员在努力着、努力着。

0.2 校园相声的来源

相声本来就是有分支的,校园相声就是由三个分支的相声发展而来的,又学习了许多当代其他艺术的优点。校园相声已经逐步发展成为一门成熟的、充满活力的新兴艺术。

0.2.1 传统相声的发展

校园相声是从传统相声发展而来的。

当陈曦和孙偶在 2001 级军训晚会上首次登台时,他们选择了表演传统相声《大保镖》。就是这个选择改变了交大相声的命运。虽然《大保镖》表演后,交大相声协会才成立,但相声协会的成员一直把它当作相声协会的第一个节目。

陈孙两人所演绎的是马志明版本的《大保镖》。在传统相声中,原名《倭瓜镖》,马志明大师将其融入了现代的元素和节奏,演绎得非常得当,改名为《大保镖》。陈孙两人正是根据网上的录音,一字一句地模仿而来。据说,两人至少听了 100 遍马志明大师的相声录音。

《大保镖》这段相声虽然属于传统相声的范畴,但具备一些其他传统相声不具备的优点。整个段子紧凑,包袱和包袱联系紧密,观众的情绪一浪高过一浪。当时,陈孙两人的表演效果非常热烈,尤其比先前其他人在学校里说其他任何传统相声的效果都要好得多。这就说明《大保镖》的一些特点是适合当今校园特点的。

后来,我听过传统版的《倭瓜镖》,虽然内容类似,但在包袱的处理和整段相声的节奏方面都相差较多。全部都是单个包袱的叠加,观众的情绪一阵一阵的,显然不如马志明版的《大保镖》效果好。这也体现出了马志明对相声的领悟和独到的见解,这些优点被我总结下来,成为了最初的校园相声学理论萌芽,对后来校园相声的发展起了重要的启蒙作用。因此,马志明版的《大保镖》是校园相声的萌芽。

不过,校园相声与传统相声的关联并不仅是一两个段子。后来创作的校园相声也不断吸收各种传统相声的内容和元素。尤其是我创作的《骑车》就是仿造姜昆、唐杰忠相声的风格创作的。姜昆大师的相声风格给了我非常多的启示,他的相声和马志明大师的风格有些类似,节奏都非常快,包袱也是成组出现的。但姜昆相声最大的特点可以用通俗两字来形容:语言通俗,表演通俗。如果说多数传统相声

名家的表演都非常华丽,那么姜昆的表演则更贴近老百姓。这种通俗风格的相声显然是非常适合校园文化的。

张佳林将他东北相声的风格融入《骑车》,将《骑车》进行了再版。他和张笑川一起表演的《骑车》掀起了校园相声的热潮。和历史上任何一次革命一样,在相声协会成立初期,对于校园相声发展的主张五花八门,大家各执己见、纷争不断。校园相声到底该走哪条路一直是大家争论的核心问题。《骑车》的成功使人们眼前一亮,校园相声的生存和发展终于有了明确的方向。后来,我不断从《骑车》中总结创作和表演的优势,发挥到其他段子上。许多相声协会的后生们也创作热情高涨,相声协会真正成为了创作型社团,高举着校园原创的大旗,操起了校园相声的行当。

《骑车》是真正意义上校园相声的开始。从此,校园相声进入了蓬勃发展的时期。由《骑车》及其再版总结出的有关理论也就成了校园相声学理论的重要基石。

这种借鉴传统相声的例子还有许多。通过实践,检验各种相声因素是否符合校园相声的发展,然后去粗取精、去伪存真,逐渐形成了校园相声自己的体系和理论。

0.2.2 台湾相声剧的借鉴

台湾相声给校园相声许多借鉴的地方。台湾的相声剧形式,将相声与剧结合在一起,首创了相声剧艺术。相声剧为校园相声的发展开辟一条新路。

此外,台湾相声剧经常用抒情方式作为相声的内容和结尾。这些方面很适应大学校园的特点,所以被校园相声借鉴并广泛应用。包括“上台鞠躬”和“下台鞠躬”的形式也是从台湾相声剧中借鉴来的。清华曲艺队首先应用,后来传入上海交大相声协会。

0.2.3 清华曲艺队的经验

作为全国知名工科院校,清华大学无疑在许多方面和上海交大情况比较相似。以相声表演为主的清华曲艺队,成立比交大相声协会要早不少年。交大相声协会成立后,几位相声协会的创始人亲自去清华曲艺队交流学习,带回许多值得借鉴的经验。除了学习表演外,清华曲艺队创立者的一番话更是给了我们很多启示。

老会长陈曦是这么告诉我的:

“清华曲艺队的创立者是科班出身^①的,他进清华时,很早就获得了在学校的晚会上表演相声的机会。当时,他就表演了一段传统相声《反七口》。他的精彩表演博得了全场观众的喝彩,观众们一个个都笑得东倒西歪。可是,令他万万没有想到

^① 科班出身:从小跟着专业相声表演队学相声的。