

整理/刘静娴
图片/张文泽提供

闲话相声

日前,外冈文体中心内上演了一场以“朋乐汇艺术课堂之说学逗唱”为主题的相声讲座,相声表演艺术家张文泽从相声的溯源、道具、创作、说学逗唱、格调等几个方面,为市民讲解了相声艺术的精髓。

张文泽

讲师介绍

相声表演艺术家,教育家。中国曲艺家协会会员,上海曲艺家协会会员,上海民间文艺家协会会员。相声师承侯耀华,评书师承袁阔成之女袁田。上海市学生曲艺教育基地指导专家,主编校本教材《相声课堂》,由上海市教育出版社出版。

1 相声溯源

相声,是中国传统文化的瑰宝,它是曲艺的一种形式。曲艺分很多种,像快板、评书、大鼓、坠子、单弦、琴书、山东快书、二人转、独脚戏等等,很多,相声也属于曲艺。相声这门艺术形式很简单,形成的历史也不长,也就两百年的历史。但它的影响力和受欢迎程度相当深远。这跟它的这种艺术表现形式有关,演员通过各种艺术手段把观众给逗乐了,老百姓就喜欢。

相声是从道光咸丰年间开始形成的,那么第一代相声艺人是谁?传统意义上来说,普遍认为是朱绍文,他是相声的开创者。朱绍文,外号穷不怕,浙

江绍兴人。早年间他学的是京剧,因为国丧,朝廷下令不准唱戏,禁止娱乐。他为了生活,改行到北京的各大庙会 and 天桥给大家说笑话,随身带着两块板和一口袋汉白玉的细粉面干,一边唱太平歌词,一边白沙撒字,把观众招揽过来,我们行话叫圆粘儿。

朱绍文是相声史上第一代艺人,那么相声一般供奉的祖师爷是谁呀?是东方朔。东方朔是西汉著名的辞赋家,性格诙谐幽默,很有趣,经常给皇上讲笑话,用我们现在话说就是段子手,汉武帝很喜欢他。因为他具备这些特质,相声艺人把他尊为祖师爷。

3 相声创作

相声是口头文学。口头文学,就要求它使用的语言一定是口语化生活化的语言,是捧哏逗哏两个人在舞台上聊天,把一件事情说明白喽。

相声是一门艺术,有完整的艺术结构。一段对口相声,我们叫一块活,分四个部分,垫话、瓢把儿、正活、底。垫话就相当于一个开场白,演员通过垫话跟观众拉近关系。垫话完了之后,就要入正活,什么是正活?就是这个节目的主要内容。而往往垫话部分跟正活没有太多的直接关联,所以中间就需要瓢把儿串联起来,让观众感觉不到,自然而然地就入活了,他们觉得你好像还在跟他闲聊,其实已经入了正题了。

相声的艺术结构最重要的是正活部分和底,它是核心。一个相声段子,要么刻画一个人物,用这个人物的事情串联起来,要么反映一种社会现象,歌颂也好,讽刺也罢,通过这些现象让观众有所启迪,要么叙述一个故事。故事嘛,有人物有事件有冲突,通过这个故事引人发笑,来表达创作者的一些观点和思想。所以写相声,首先要构思好一条主线,这条主线是什么?讲故事也好,反映社会现象也好,刻画人物也好,要把主线理清。主线清楚了,这个作品就成功了一半,然后就是要把底预先想好,编筐编篓重在收口嘛。

正活和底都有了,思路清楚了,就可以动笔写了。但相声毕竟是相声,它是给观众带来欢乐的,所以一定要有包袱。组织包袱的手段很多,有几十种,像谐音、自嘲、俏皮话、先褒后贬、违反常规、故弄玄虚、乱用词语、颠三倒四、荒诞夸张等等,而最常用的,是铺平垫稳,三番四抖。它的核心就是情理之中意料之外。

举个简单例子,男人有没有文化都能从他这个穿着上看出来。看哪儿呢,看他这个上衣口袋挂没挂钢笔,而且挂的钢笔的数目多少也能反映出他的文化水平的高低。挂一支钢笔,初中毕业;两支钢笔,高中毕业;三支钢笔,那就是大学水平。那要是身上挂28支钢笔呢,那,那是修钢笔的。这就是典型的三番四抖,前面三番都是很正常,逻辑上都没问题,最后一番,情理之中意料之外,包袱响了。

相声的包袱讲究含蓄隽永,包袱嘛,就是一层一层地剥开,最后给人带来意外,它有回味性。而一段相声里边最值钱的包袱,还是靠故事情节的推动,产生的逻辑性的幽默效果,符合当时特定情境下的人物的语言,达到让人发笑的目的,我们叫肉里噱的包袱。跟肉里噱相对应的,就是外插花的包袱,可能跟故事情节没啥关系,几句俏皮话,几个现挂,现场抓眼即兴,但是不能多用。

2 相声道具

相声是北方的一门艺术,它的发源地是北京,发祥地是在天津。

一般我们在表演传统相声的时候,都有这么一张场面桌,铺着桌围子,桌子上边放置一些道具,大体是三种:扇子、醒木和手绢。这些都是道具,是辅助相声表演的。比方这个扇子,它可以当兵刃使唤,刀枪棍棒都没问题,也可以拿它当笔,比划写字;打开,那就是一本书。

还有一样道具,手绢,说白了就是

一块白布,两尺见方。做什么用呢?打开可以当被单,传统相声《卖布头》里,这手绢就是一块布匹。表演腿子活的时候,什么叫腿子活呀,简单来说,就是演一出戏,需要演员区分一下角色,比如我要演一个女的,用手绢把脑袋包起来,这么一打扮,大伙就懂了。

再来说一下这个醒木。顾名思义,醒木醒木就是起一个警醒的作用,尤其是说评书或者单口相声用的比较多,演员上来先说几句定场诗,也叫开

场诗,道德三皇五帝,功名夏后商周,五霸七雄闹春秋,顷刻兴亡过手,青史几行名姓,北邙无数荒丘,前人播种后人收,无非龙争虎斗!把醒木这么一拍,就是告诉大家注意了,我要开始表演了。为什么要这样呢,那时候演出没有报幕员,说几句定场诗就是让大家在最短的时间内安静下来,观看演员的表演。现在我们演出都有主持人有报幕员,这个定场诗基本上都不怎么用了。

4 说学逗唱

一个作品写完了,要把它搬上舞台,还需要不断地拆洗,二度创作三度创作等等。

大家都知道,相声有四门功课,说学逗唱。以说为主,学字当先,逗在其中,严格来讲,逗不能算一门功课,因为无论是说还是学或者是唱,都是为了逗。唱是什么呢?它包括开场小唱,像“发四喜”“数来宝”“太平歌词”……都是相声本工的唱。

相声是以说为主,也就是说演员首先基本功要扎实,要练嘴上功夫。不练功,靠耍小聪明抖机灵,那玩意在舞台上立不住。上来就模仿,学这个学那个,也很好玩儿,观众也觉得有意思,但那是模仿秀,不是相声。或者是天南海北一通侃,也不是相声,充其量是个脱口秀演员。

这基本功怎么练呢?从简单的开始,练习绕口令、贯口,练习丹田气发

声。什么是贯口,就是一大段台词,一气呵成把它说出来。它中间非常讲究语言的流畅性,语言的音乐性。该快的地方快,该慢的地方慢,节奏要把握好,给观众带来美的享受。比方说传统相声《报菜名》:“请您吃蒸羊羔,这菜有没有?有。蒸熊掌,蒸鹿尾儿……兔脯菜蟒银鱼,清蒸哈什蚂……”这样说,观众听着舒服,演员也不觉得累,如果跟上了发条似的,观众听着难受。

练习相声的基本功,也有助于我们体会语言的逻辑重音、气口,还有如果这个贯口是带人物有故事的,比方传统相声《八扇屏》,里边的每一番,都有情节有内容:“大宋朝文彦博,幼儿倒有灌穴浮球之智……虽有卧龙、凤雏之相帮,那周瑜也算小孩子当中之魁首。”练习这样的贯口,也能从表演、情绪、感情、动作这些方面得到训练和提升。逻辑重音,就是我们说的每一句

话,重点突出的地方在哪儿,必须弄准了,否则表达的意思就不准确,容易让人误会或者是听不明白。

这些基本功的东西,一定不能忽视,就好比盖高楼,地基没打好,这楼早晚得塌喽。掌握好逻辑重音,气口节奏,你说出的话才有生命力,否则语气就很平,或者是一道汤,就很难拢住观众的耳音。

相声的“学”,学什么?学的东西那可多了,学人物,学个老太太走路,大姑娘说话,聋子打岔,哑巴打手势;学方言,学各地人说话;学其他的艺术形式,学唱歌,学跳舞,学播音,学唱大鼓坠子单弦,等等,这都是学。相声演员唱歌唱戏都归为学,属于学唱,因为人家那是一个专业的艺术门类,有专业的演员队伍。作为相声演员,学,还是要尽可能学的像,学谁、学什么,要细心琢磨其特点,下功夫去研究。

5 相声的格调

我们重点说一说相声的格调问题。相声这门艺术在形成发展的过程中,是有一些比较糟粕的内容,艺人为了糊口,撂地演出,表演的一些节目里边难免就会出现一些伦理眼的,一些荤包袱、臭活脏话,这也是当时时代的一个产物。可是新中国成立以后,相声艺人已经意识到一点,旧社会一些不合时宜的内容应该摒弃了,要讲文明相声,净化舞台语言。1950年,由侯宝林、孙玉奎等十一人发起,在北京成立了“相声改进小组”。成立这个改进小组的目的有这么几个,其一,重新组织筹备相声大会;其二,就是帮助相声艺人识字学文化;其三,改造旧相声。改造旧相声?对了,就是把相声里边那些旧的东西,糟粕的东西,妇女儿童都不

能听的,荤口、臭活、屎尿屁的东西,把它去除,提炼净化相声语言,创作雅俗共赏的老百姓喜欢的节目。

在这方面,我的师爷侯宝林先生做了大量的工作,相声改进小组邀请老舍先生担任文学顾问,还找到语言学家吴晓玲、罗常培进行相声创作指导。侯大师的相声内容干净,语言精练,艺术水准极高。我听崔琦老师跟我说过一件事,在侯先生晚年,崔老师跟侯先生一起创作节目,讲到“仓颉造字,圣人读书”,其中有一句“哪位见过仓颉,谁跟仓颉一块吃过饭洗过澡啊?”侯先生说这句不能用,“洗澡”这两字在这儿不雅,不合适。可见,侯先生对相声的语言要求标准极高。

相声在发展的过程中,不是说全

都是艺人为了糊口,演员不是观众的欢喜虫,演员跟观众是互相尊重的一种关系。相声里边有一些活,文学性艺术性是非常高的。就拿传统相声作品来说,当中有不少文学性思想性艺术性都挺高的节目。相声《夸住宅》里,说到家里的摆设,桌子上边文房四宝、纸笔墨砚、欧柳颜赵名人字帖;墙上挂着许多名人字画,唐伯虎的美人、米元章的山水……像这样的台词,这样的文字,胸无点墨那肯定写不出来。

我们说相声要雅俗共赏,它不是阳春白雪,它是非常接地气的,说的都是老百姓的语言,和我们生活密切相关的事情。所以它是通俗的艺术,我们所说相声的俗,也指的是通俗、民俗、世俗,不能是庸俗、媚俗和低俗。