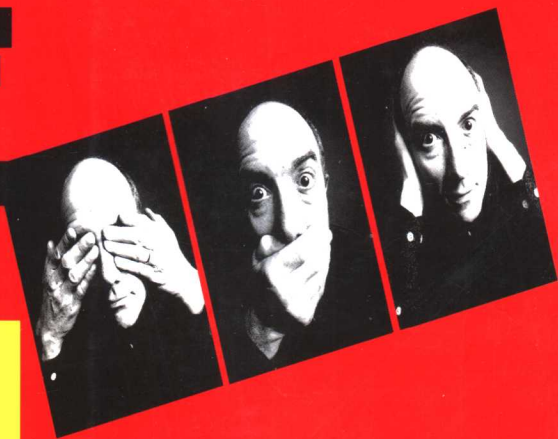

喜剧

技巧

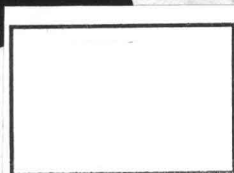
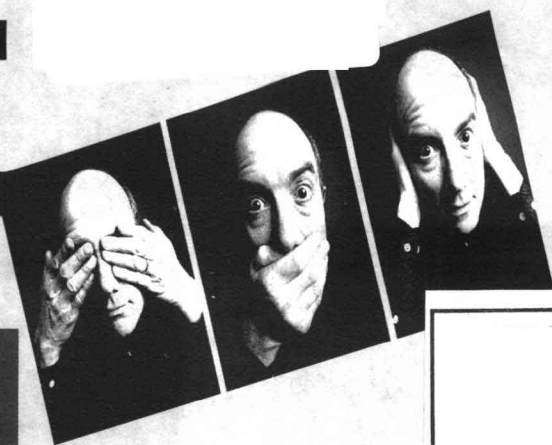
主编 阎广林 徐 炯 / [美]梅尔文·赫利泽 著 / 古 丰 译 敖雪岗 校

南京大学出版社

当代幽默文化译丛

J804

喜剧

技巧

主编 阎广林 徐 侗 / [美]梅尔文·赫利泽 著 / 古 丰 译 敖雪岗 校

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

喜剧技巧/(美)赫利泽著;古丰译. —南京: 南京大学出版社, 2003. 9

ISBN 7 - 305 - 01817 - 1

I. 喜... II. ①赫... ②王... III. 喜剧—艺术技巧 IV. J804

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 031990 号

书 名 喜剧技巧

译 者 古 丰

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093

电 话 025 - 3596923 025 - 3592317 传真 025 - 3686347

网 址 <http://press.nju.edu.cn>

电子邮件 nupress1@publicl.ptt.js.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 江苏新华印刷厂

开 本 850×1168 1/32 印张 7.5 字数 182 千

版 次 2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1—2000

ISBN 7 - 305 - 01817 - 1/I · 147

定 价 15.00 元

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

《当代幽默文化译丛》

序 言

“陶令杳杳，孔静幽默。”（《楚辞·九章·怀沙》）我们现在所使用的“幽默”，在古代汉语中早已有之。所不同的是，这里的“幽默”表示的是幽深、静默的意思，与引人发笑的作用无关。中国古代与笑相关的词是滑稽，即所谓“滑稽突梯，如脂如韦”（《卜居》）。司马迁《史记》，则辟有《滑稽列传》，记叙优孟、优旃等先秦俳优们机智可笑的言行，说他们“善为笑言，然合于大道”，“谈言微中，亦可以解纷”。西汉的“滑稽”，东汉和魏晋人叫“诙谐”，所以刘勰在《文心雕龙·谐隐》篇中记叙的人物，与司马迁笔下的人物类同，都是聪明绝顶，主文谲谏的俳优，都能够“意在微讽”，“振危释惫”，“并谲辞饰说，抑止昏暴”，即以轻松的玩笑方式达到劝谏的政治目的。这样，滑稽与诙谐便成了古代中国人对引人发笑能力的概括，直到本世纪初，沿承不废。

同样具有笑话意义的“幽默”，是本世纪 20 年代从西方舶来

到中国的。舶来之初，学者和作家们对 Humour 众译纷纭，或“优骂”，或“机巧”，或“诙摹”，或“语妙”，当然也有林语堂的“幽默”之译。林语堂于1924年5月23日在当时的《晨报副镌》上发表了一篇名为“征译散文并提倡‘幽默’的文章”，首次将 Humour 译作“幽默”，并说它“懂得的人（识者）一读就懂，不懂的人打一百下手心也还是不知其所言为何物”。但这种神奇诡秘的说法在当时旋即成为名言，竞相传用，结果使得林语堂觉得对不起读者，对不起幽默，所以便紧接着在6月2日写出“幽默杂话”，解释起他原本并不想解释的幽默了：“幽默二字，原为纯粹译音，行文间一时所想到的，并非有十分计较考量然后选定，或是藏何奥义。Humour 既不能译为‘笑话’，又不尽同‘诙谐’、‘滑稽’；若必译其意，或可作‘风趣’、‘谐趣’、‘诙谐风格’（Humour 实多只指一种作者或作品风格）。无论如何总是不如译音的直截了当，省引起人家的误会。既说译音，便无所取义，翻音正确便了。‘幽默’可用，并且勉强一点‘朽木’、‘蟹蟆’、‘黑幕’、‘诙摹’都可用。惟是我既然倡用‘幽默’，自亦有以自圆其说。凡善于幽默的人，其谐趣必愈幽隐，而善于鉴赏幽默的人，其欣赏尤在于内心静默的理会，大有不可与外人道之滋味，与粗鄙显露的笑话不同。幽默愈幽愈默而愈妙。故译为幽默，以意义言，勉强似乎说得过去。”^①经过林语堂这么一介绍一辨析，Humour 的其它译法相继隐退，“幽默”之译得此愈显，很快在中国知识界得到认同，甚至连鲁迅也觉得：“将 Humour 这字，音译为‘幽默’，是语堂开首的。因为那两字似乎含有意义，容易被误解为‘静默’、‘幽静’等，所以我不大赞成，一向没有沿用。但想了几回，终于也想不出别的什么适当的字来，便

^① 引自邵洵美选编《幽默解》第15—16页，上海时代图书公司1936年版。

还是用现成的完事。”^①

古希腊的哲学家柏拉图和亚里士多德曾论及笑话和喜剧，但其中并不包含幽默的意味。确切地说，西方的 Humour 一词也起源于古希腊。它曾经是个医学术语，在医学之父希波克拉底斯那里表示着汁液或水分。根据希波克拉底斯的理论，人体内存在有 4 种汁液或曰“幽默”，它们是胆汁质或黄胆汁、黑胆汁、多血质、粘液质。这 4 种汁液或幽默在决定个人的性格气质方面起着关键的作用。一般来说，正常的性格是由诸种汁液或幽默按照合适的比例结合而成的，反之则成为不正常或曰“失去幽默”的人。例如，胆汁质或黄胆汁过多便易于暴躁、愤怒、烦乱，黑胆汁过多便常常忧郁、沮丧，多血质的人往往自信、乐观，粘液质的人总是冷漠无情。显然，希波克拉底斯这种幽默概念是很容易具有喜剧意义的，因为比例失调就是反常，反常就会成为笑柄，故意地反常就会成为“幽默家”。正是由于这个缘故，所以自古希腊以降，到文艺复兴为止，幽默在西方人的意识中便渐渐的衍生出两种不同的含义。其一是原始意义的沿袭，表示着“个性”、“癖性”。例如莎士比亚《威尼斯商人》中的夏洛克曾对公爵说：“您要是问我为什么不愿意接受 3 000 块钱，而宁愿选择一块腐肉；那我无可奉告，我只能说，这是我的个性。”这里的“个性”，英文原文是 Humour，因此若将这句话译作“这是我的幽默”，也无不可。其二是从原始意义中发展出的派生意义，指的是通俗喜剧中引人发笑的现象。例如当时的英国剧作家本·琼生在他的《性格互异·序言》中，曾把幽默分作“真正的幽默”和“世俗的幽默”，并将后者称作“荒诞的欺骗”（absurdly abused）。结果，这种派生的情况，不仅使文艺复兴时期的人们常

^① 《鲁迅全集》第 10 卷第 276 页，人民文学出版社 1982 年版。

常将两种幽默混为一谈，而且还使 17 世纪的作家和理论家们总是从个性、气质的角度来理解喜剧中的幽默，也就是说，作为喜剧性质的幽默还没有完全从作为医学术语的幽默中独立出来。这令我们首先想到剧作家康格里夫，他在一篇书信体文章中就曾说过：“我不是把幽默看作与生俱来，因而是天然的产物，就是看作由于性格的某些偶然改变或者体质的内在属性的变革而移植于我们身上的——我们不妨说它是归化过来的。”^① 一而言之，沿袭过去的传统，仍然将幽默看作某种特殊的性格气质。所以康格里夫（其实是 17 世纪西方人）的幽默观不能说是独立性的理论。

西方真正独立的幽默观诞生于 19 世纪。这时候，黑格尔说幽默是理性的嘲弄，里普斯说幽默是天真的喜剧性，赫斯列特说幽默是对荒谬可笑的摹仿，梅瑞狄斯说幽默是同情性的讽刺，更有“游戏本能”、“有意味的玩笑”、“崇高的嘲弄”诸多说法存乎其中，真有些见仁见智了。重要的是，如果我们不去辨析这些理论观点的是与非，而去看他们对幽默的基本态度，那么有一点是显而易见的，即 19 世纪的西方学者大致上划清了幽默与传统医学和性格学的界限，使之独立成为一种审美现象和艺术概念了。

进入 20 世纪以后，西方的幽默概念有了新的超越，这次超越的不是传统医学和性格学，而是美学和艺术学，这次超越的结果使幽默成为一种比喜剧甚至比笑更为丰富也更为复杂的心理现象或人生态度。揆诸事实，这次超越应归功于精神分析学大师弗洛伊德。他在 1905 年写就的专著《机智及其与无意识的关系》和 1927 年写就的论文《论幽默》中相继指出，文明社会中的伦理观念像道德警察似地压抑着人们心中的“力比多”，使之在正常的表达途径上遇到了严重障碍，于是人们想到了机智，用俏皮话、双

① 康格里夫《论喜剧中的幽默》，引自《古典文艺理论译丛》第 7 辑，人民文学出版社 1964 年版。

关语、省略句等语言玩笑来表达，否则难以表达本能的欲望，这就是抑制消耗的“节省”。相比之下，“幽默乐趣则产生于一种感情消耗的节省”。^① 具言之，幽默之初，“听众知道某人处于一种引导他的期望的地位上，即引导他对某人会产生某种感情迹象的期望，诸如某人将愤怒，将抱怨，将诉苦，将受吓或受惊，甚至将处于某种绝望之中；听众准备跟着某人的引导在自己身上唤起同样的感情冲动。但是，这种感情的期待却落空了，这个某人表现得无动于衷，只是开了一个玩笑。这种在听众身上节省下来的感情消耗就变成了幽默的快乐。”^② 所以说，“幽默的本质就是一个人免去自己由于某种处境会自然引起的感受，而用一个玩笑使得这样的感情不可能表现出来。”^③ 这就是弗洛伊德的幽默观点。弗洛伊德的这种幽默观点在西方幽默理论发展史上的重要意义就在于，它结束了幽默的美学或艺术学时代，开辟了幽默的心理学时代。随着观念的这种转变，弗洛伊德以后尤其是第二次世界大战以后的西方幽默研究，明显地呈现出两大特征：

其一是研究视界极其开阔。他们或从政治学、社会学、心理学、民俗学、人类学、宗教学的角度观照幽默，或将幽默融入这些学科，从而大大扩展了幽默研究的视野，丰富了幽默研究的价值，使幽默研究成为一门“幽默学”。

其二是应用型研究的诞生。现在的西方学者们愈来愈清楚地意识到，幽默研究不仅有理论价值，而且还具有应用价值，幽默不仅可以引人发笑，而且还可以用来进行心理学治疗、教育培训、经营管理、筹划决策等，所以便对幽默的社会应用问题展开研究。

① 《机智及其与无意识的关系》第216页，上海社会科学出版社1989年版。

② 引自《弗洛伊德论美文选》第142—143页，知识出版社1987年版。

在我国，幽默的理论研究及实际应用，一直处于比较落后的状态。“幽默”与“闲适”，一直被作为“资产阶级情调”，受到人们的摒弃和批判。特别是经过文化大革命，那种不正常的政治氛围搞得人人自危，噤若寒蝉，幽默失却了其生存发展的社会基础和文化氛围。传统文化的礼义规范，也对幽默的发展起了某种抑制作用，因为这些繁复的礼义规范要求人们的言行举止“合乎情，止乎礼”，要“温柔敦厚”，“贞静贤淑”，其流风余韵，一直延续至今。

我们出版丛书的目的，不但是要倡导幽默，让幽默渗透于社会生活的各个领域，建立起一种乐观进取、自信健全的理想人格；更想通过这个“窗口”，让读者们了解到西方幽默理论的真谛，观察到当代西方幽默文化发展的总体趋势，以指导我们自身的幽默实践。所遴选的书目，是当代西方的一些权威学者所精心结撰的幽默理论研究著作。其选样的范围，既有从多学科角度对幽默的研究著述，又有幽默的社会生活中（如教育）具体应用的研究结果。学者们所研究的视角，几乎涉及到社会科学领域的方方面面，宏观与微观并呈，横向与纵向交叉，感性与理性融合。它展示了20世纪以来西方幽默理论大观。

您想了解幽默、参与幽默吗？相信本丛书对您有所裨益。

2000年9月

序

自 1972 年美国结束越南战争以来,喜剧正逐渐有了稳步的发展。

在喜剧得到不断发展的今天,在喜剧创造的队伍中,身着彩服的笛手不是别人,正是美国总统里根。里根一开玩笑,记者们便加以报道,好象这些笑话是头天晚上约翰尼·卡森的舞台独白似的。似乎没有什么能使这位“玩笑总统”感到为难。他讽刺和嘲谑自己的妻子,也用幽默的自贬避开巡回演讲中关于他年龄的批评和指责。

以前从未有这么多知名人物应用幽默,从未有过这么一种对能够不断地插科打诨的作家的迫切需求。

以电视为例,其对喜剧作品的需求量远过于专业喜剧作家的创作能力。电视节目播放的黄金时段的全部节目中,有四分之三的节目是系列情景喜剧或以幽默成分为主的惊险节目;在排名前十的电视节目中,有六个是情景喜剧;而在排名前二十的电视节目

中,更是有十五个之多。

喜剧是最受欢迎的综艺类节目的主题,如卡森(Carson)的“今夜”、“周末之夜”、本尼·希尔(Benny Hill)和鲍勃·霍普(Bob Hope)一年一度的辞岁演出。在各个频道中,充斥着连珠的妙语,为痴迷可爱的女郎激励着的主人公,测试节目的主持人,庆典节目的嘉宾和脱口秀及健身栏目的主持人。在排名最前的《六十分钟》栏目中,大部分节目是以安迪·鲁尼(Andy Rooney)的妙语结尾的,新闻播音员、体育播音员,甚至天气预报员也被鼓励用迪克·卡维特(Dick Cavett)风格的笑料来为他们的讲述逗趣。

但所有这些笑料首先必须写出来(很少即兴创作),问题是,与观众对喜剧的要求相比较,洛杉矶富有经验的喜剧作家太少,纽约就更少了。最出色的喜剧作家(通常意义上只有两个)写作一部半小时的情景喜剧,开价可以高达三万五千美元,倘若他还兼职作制片人或导演的話,还需要更多额外的花费。为了缓和这种状况,一些广播电视机构和主要的电视制作厂家创办旨在发掘创作潜质的青年作家研习班,如果这些作家表现出这方面潜质的话,他们便以每部情景喜剧三千五百美元的酬金吸引其签订短期合同。

好莱坞处在更为窘迫的困境中。预算投入高达好几百万美元的电影,其票房收入却乏善可陈。每十部影片中平均有两部可赢得利润,两部或更多一些不赔不赚,其余的则要亏本。从经济效益上看,这一年最成功的影片中,十之七八是喜剧。

电影制片厂的董事们了解统计学显然比了解《犹太圣法经传》要多。现在百分之六十的观众在二十四岁以下,他们所寻找的除了乐趣,还是乐趣,寻找与逃避现实的刺激、冒险或性幻想交织的乐趣。

- 8 正如电视的境遇一样,我们周围也缺乏喜剧电影作家。喜剧专家以每部剧本五万美元的起步酬金与人签约,而另一些著名作者,梅尔·布鲁克斯(Mel Brooks)、威廉·里弗斯(Woody Al-

len)、尼尔·西蒙(Neil Simon)、艾伦·阿尔达(Alan Alda)还担任制片、导演,有时还在他们自己的电影中扮演角色,这样他们就可以以四种职务来领取报酬,其报酬之高也就令人咋舌了。

当人们在舞台喜剧作家所做的交易(利润总额的百分之十到二十)和剧作家以每页一千美元的酬金为职业演员创作,而据了解可获特定演出收入的百分之十这一事实之中徘徊的时候,大型喜剧创作的报酬已可与著名演员、体育明星和商业巨头的收入相比。然而这只是小收获而已,幽默或机智技能还可从其它方面的施展中获得巨大的效益。例如幽默的商业和政治演说,每分钟酬金一百到三百美元;幽默广告的酬金每三十秒一千到一千五百美元;幽默的公共关系的推行,每页两百美元;幽默贺卡、招贴和服饰的设计,每个创意五十美元;幽默卡通,每种五百至三千五百美元,甚至幽默掌故和报刊专栏的补白文章,每篇也可获得十至一百美元的酬金。出版商们对幽默书籍是青睐的,因为这类书籍一直属于畅销书目,在市场上畅销不衰。

在过去的十年中,由职业和业余的喜剧人才担任主演的喜剧剧社迅速增加。通常有一百多个俱乐部开放,这些剧社吸引着年轻观众每周在那里度过五个夜晚,而每周仍会有一个新的剧社出现。

幽默疗法的应用正在精神治疗、医药、摄影技术甚至空间科学等各个方面增长着。每一位演讲者,不管他是否是教育家、政治家、实业家或宗教领袖,都知道幽默在当今社会的效用。

每一位新闻工作者,每一位小说家或非小说性的散文家、每一位戏剧、电影作家,都离不开幽默的旨趣。

幽默打破了轿车销售商、保险、房地产和挨门逐户的推销员在销售上的障碍。我们每个人都会接到措辞幽默的祝贺电报,当轮到我们投桃报李的时候,我们也应在措辞的幽默上花些功夫。同样,做为一个委员会主席宣布奖项或作为获奖人接受奖项时,我们

都希望自己的措辞能够比“我要感谢学会……”这样干巴巴的话语显得别出心裁些。

迄今为止,除本书外,仅有五部书论述过怎样进行幽默创作。有些书的部分章节,少至一段,多则一章,论及幽默杂志、电视和贺卡的创作技巧。还没有人完满地解释这一课题为何如此被人轻视。也许是因为历来认为幽默微不足道的态度这个原因,在普通高等教育中,很少有人尝试去系统地开设幽默课程。然而,更有可能的也许是这样一个事实,即传媒或英语教员很少有幽默研究方面的经验或训练,那些职业喜剧作家则忙于赚钱,以至没有时间投入到著书研究这项工作上来。

这是令人遗憾的事。公众对幽默创造教育的热情是巨大的。而开设幽默课程的大学和研究所则在尽力不断地寻找选修这些课程的人。

本书是美国第一部幽默教材。它主要分为三部分:幽默理论,幽默技巧和幽默应用,幽默应用包括幽默演讲、杂志、报纸、情景喜剧、喜剧独角戏、漫画、贺卡、广告的写作。而具有同样价值的幽默应用的另外一些方面,如幽默戏剧、电影、书籍、音乐、诗歌、哑剧、小丑戏的创作,由于篇幅的限制,这里只好忍痛割爱了。

希望本书能够引起同学们对幽默应用这一广阔天地的兴趣,认识到其中的机会,能够有助于幽默能力的培养。能够不断地使人们开怀大笑,而自己又从中获取报酬,这难道不是一件很好的事吗?

梅尔文·赫利泽(Melvin Helitzer)

于俄亥俄州立大学

目 次

序.....	(1)
第一编 幽默理论.....	(1)
第一章 八种幽默理论.....	(1)
第二章 幽默的六因素说(HEARTS):幽默分析	(8)
第三章 病态幽默和喜剧功能	(43)
第四章 周末生活:虚无主义或道德专制主义?	(49)
第二编 幽默技巧	(59)
第五章 十四种幽默	(59)
第六章 讽刺略述	(67)
第七章 转变:老生常谈,同义语和不证自明之语	(77)
第八章 请教专家	(93)
第九章 滑稽词:幽默中的活跃分子	(125)
第十章 青年喜剧作家心理.....	(156)
第三编 实用幽默.....	(162)
第十一章 幽默演讲的写作.....	(162)
● 幽默作者的自白.....	(162)
● 怎样给枯燥的演说增添趣味.....	(165)
● 怎样讲笑话.....	(170)
● 演讲入门之秘诀.....	(172)

第十二章 为报纸和期刊撰稿·····	(181)
● 轻松笔法·····	(181)
● 怎样为《读者文摘》写幽默补白·····	(185)
第十三章 为独角戏演员撰稿·····	(189)
● 让我们写一部完整的独脚戏·····	(189)
● 种族幽默·····	(190)
第十四章 电视系列幽默剧的创作·····	(197)
● 系列幽默剧创作注意事项·····	(197)
● 电视喜剧技巧·····	(199)
第十五章 漫画创作·····	(207)
● 漫画中的笑话创作·····	(207)
第十六章 贺卡创作·····	(212)
● 幽默贺卡写作·····	(212)
第十七章 幽默广告创作·····	(216)

第一编 幽默理论

第一章 八种幽默理论

帕特里夏·C·基里-施皮格尔(Patricia·C·Keith-Spiegel)

——节自《幽默心理学》

笑是什么？从最伟大的思想家亚里士多德以来，在这一几乎不成问题的问题上一直存在着争论。这一问题巧妙地阻碍了要解决它的一切努力，它会逃避而又再次突然出现，对哲学的思索进行辛辣地嘲弄。

——亨利·伯格森(Henri Bergson)(1911)

关于幽默本质的较早的几种主要观点，分属不同的范畴。

许多论述实际是外围状况的描述，在这种描述中，幽默可能被感知而不能得到解释。相比较而言，很少有人试图把笑与一般心理学和生理学原理联系起来。

1. 生物本能和进化理论

笑和幽默对生物体神经机能来说是一种内在的潜能,这种潜能执行一些不断调整的功能。在复杂的认识过程形成之前,笑早已存在于生活中。笑和幽默作为一种普遍的现象,通常被用于支持这样一种假定,即我们的行为都是因为某些功利性的目的而延续下来的。

笑和幽默被认为有益于身体,因为它可以恢复体内平衡,稳定血压、给血充氧、按摩生命器官和刺激循环,促进消化,放松全身并产生一种愉悦的感情。

一些理论家认为,我们今天所说的笑和幽默,不过是古代实用行为的残余。它是逐渐作为现实攻击的代替物而出现的。争斗和笑的体态的相似(如张开的牙齿、扭曲的脸和四肢的伸展等)被认为是证据。今天,嘲谑可以被升级为最初的对敌人的攻击。笑还被认为是原始社会部落的标志。

当笑与同情、爱怜等混杂起来后,笑才慢慢具有了令人愉悦的意味。

2. 优越理论

征服他人(或环境)而带来的笑为优越理论提供了基础。当我们与他人比较而满意地发现自己并不比其愚笨、丑陋、倒楣或虚弱时,精神便振奋起来。根据优越理论,对他人愚蠢行为的嘲谑、挖苦和笑,便成为幽默体验的主要内容。

霍布斯(Hobbs)(1651)把笑界定为一种“突然的荣耀”,这种荣耀主要是在我们观察别人的弱点并将其与自己的“高明”相比较时获得。贝恩(Bain)(1888)通过对理念、政治惯例和枯燥事物这