

漫画的幽默

The Humour of Cartoon

方成 著

方成 著

人民文学出版社

人民文学出版社

And Price

漫画的幽默

The Humour of Cartoon

方成 著

人民文学出版社

(京)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

漫画的幽默/方成著. —北京:人民文学出版社,2002.9

ISBN 7-02-003841-7

I. 漫… II. 方… III. 漫画-研究 IV. J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 027344 号

责任编辑:杜 丽

责任校对:常 虹

责任印制:李 博

漫画的幽默

Man Hua De You Mo

方 成 著

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

北京四季青印刷厂印刷 新华书店经销

字数 60 千字 开本 787×1092 毫米 1/20 印张 9 插页 2

2002 年 9 月北京第 1 版 2002 年 9 月北京第 1 次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-02-003841-7/J·29

定价 26.00 元

目 录

前 言	1
一 幽默并不深奥	2
二 不协调的滑稽	4
三 出奇种种	10
四 失常、出错造成的滑稽	23
五 由奇谈到巧	28
六 尴尬的滑稽	38
七 机智出奇	48
八 奇巧的设计	50
九 矛盾的艺术	54
十 自相矛盾的滑稽	56
十一 预期之逆应	59
十二 曲折、含蓄	62
十三 连环漫画	67
十四 大转折的滑稽	71
十五 重复的滑稽	75
十六 喜剧化处理	79
十七 无可奈何的滑稽	83
十八 动物角色	86
十九 洋仙的表演	93
二十 见物思情	96

二十一	借形之巧	100
二十二	漫画题材的一个来源	104
二十三	童星	108
二十四	画里画	110
二十五	触景生情	114
二十六	人的刻画	119
二十七	幽默画和讽刺画	126
二十八	启人深思的漫画	136
二十九	漫画的标题和对话	145
三十	漫画的艺术造型	147
三十一	幽默之源	148
三十二	幽默是一种艺术	153
三十三	机智和幽默	155
三十四	心理刻画	158
三十五	故弄玄虚	162
三十六	反话的表现	171
三十七	小结	173
后 记		176

前言

自上一世纪八十年代初以来,我和幽默大师侯宝林两人开始共同研究有关幽默的理论问题。我们都是从事幽默艺术创作实践的人,自然会想从根本上了解幽默的来源、特性以至运用的原则等等。他不幸过早去世,只剩我一人继续做下去了。开始写一本《笑的艺术》出版,那只是对幽默文艺作品的评论集,印数六万多册,现在买不到了。接着写《幽默·讽刺·漫画》,是三联书店店主、出版家范用同志约我送去出版的,印数三万多册。1992年我去美国参加会议,曾在哈佛大学和斯坦福大学图书馆收藏目录中见过。后来出版的是在原作基础上有所增补的书《滑稽与幽默》,印数少多了,国内读者很难买到。继续出版的《侯宝林的幽默》、《英国人的幽默》和《幽默的笑》,印数同样很少,恐怕想买的人未必如愿。想来也怪,我国相声作家和演员、漫画画家、喜剧作家和演员、幽默作家和诗人,人数不少,都是幽默文学艺术的行家,文艺理论家也不少,他们对于幽默理论总是感兴趣,想研究,想了解的。对于幽默问题,他们都有自己的看法,其中会有人看过我写的谈幽默理论的书。可这么多年,我还没见过有想和我共同研究、共同讨论、对我的看法提出批评、提出改进意见的文章。也许因我孤陋寡闻,尚未见到,那就盼望有人提醒我。我的通信处是100733北京人民日报老干局,我很感谢。我知道国外有许多谈幽默理论的著作,我只从中华喜剧美学研究会所译各国幽默论文中看过,学后得益不少,但和我从自己实践中所理解的有许多不同,由此更激发我研究和写著作的欲望。至今写了那么多本书,却如石沉大海,不见波纹。无奈,只好继续写下去。我已八十四岁,想一直写到天老爷不许再写为止。祝我长寿。

方 成

2002年2月8日于深圳

一 幽默并不深奥

什么叫幽默?或者说:幽默是什么?看来真是门大学问。早在两千年前,从古希腊哲学家亚里士多德到如今,研究的人不计其数。其中大名家就不少,如古罗马哲学家西塞罗,德国哲学家康德,英国哲学家托马斯·霍布斯,赫伯特·斯宾塞,弗朗西斯·培根,作家萨克雷和肖伯纳,法国哲学家昂利·柏格森,奥地利心理学家弗洛伊德,俄国哲学家、文学家车尔尼雪夫斯基,哲学家赫尔岑和别林斯基,中国的林语堂和鲁迅,日本作家夏目漱石等。无产阶级革命导师马克思和恩格斯也都谈过。著作出版不少,却是公说公的,婆说婆的。从我接触到的有关文字,其中共识不多,尤其是有关幽默的来源,特性,以及运用方法等等,还没见多少理论上的论述。学者们讲到的多是偏重于幽默的社会效用,心理分析之类。想弄清幽默的道理,学点运用幽默的方法,很不容易从中找到门路。

我画漫画,写杂文,几十年了,都是要运用幽默的,开始也不明白幽默到底是什么,而用惯了,也会一些,但只知其然,不知其所以然。后来又写相声,写喜剧小品和动画剧本,都离不开幽默,终于研究起幽默理论,出版了几本有关著作。这里我想从自己的实践经验出发,归纳出对有关幽默的一些理解,同时也按照所归纳的道理继续运用在创作上。按照我的理解,将幽默在理论上归纳出以下几条:

1. 幽默源出于语言,因此是语言的一种方式。其特点是曲折、含蓄,引人意会,即使人思而得之。
2. 在艺术方法上,可用“奇巧”二字作简略的概括。“奇”是出奇,就是出乎意料,是主观想法和客观现实之间发生矛盾。“巧”是在矛盾之中又存在合情理、合逻辑的同一性,因此人们可理解;或是巧合得出奇,但也有情理可通,人可理解。
3. 矛盾是引人发笑的重要原因。其中最明显的是不协调,即不相称的矛盾,由此造成滑稽。滑稽是幽默之中的一个特点。尴尬相也是由矛盾造成的,也会造成滑稽感。
4. 讽刺在艺术方法上与幽默相通,使讽刺也具有幽默感。
5. 幽默和滑稽的区分,在于幽默是语言方式,滑稽仅是逗笑而已。而语言都有一定含义。
6. 幽默和讽刺可以说是用滑稽方式发言。
7. 幽默中常含讽意,讽刺也含幽默。幽默和讽刺不能截然两分。

这里不作详尽阐释，全用漫画为例，解释幽默的运用方法，从中可见出幽默的特性和艺术效果。

漫画最明显的艺术特性是：一、有语言功能，可作评议。报刊就使用漫画作评议手段，画政治讽刺画，在报上称新闻漫画，因为是作为新闻评论用的。二、有谐趣性，即滑稽、幽默和讽刺。报纸常发表幽默的、滑稽的漫画，以此吸引读者，既扩大了新闻传播面，也获得了经济效益。幽默画可笑，实际也带评议和表意性，可说漫画是一种语言形式。

图1/新潮小贩
方成

2010

二 不协调的滑稽

不协调、不相称，是造成滑稽最常遇到的现象，因此漫画创作常利用不协调的矛盾造成滑稽效果，这种滑稽，是幽默和讽刺中发挥艺术效能，使人感到有趣或嘲弄、讥讽，通称寓庄于谐。

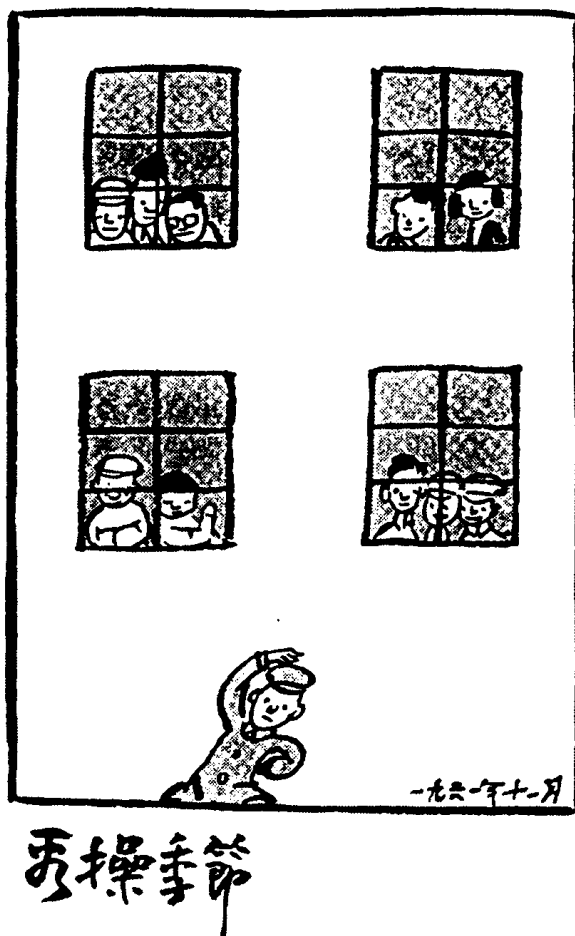
A. 例如《新潮小贩》(图1)，一个卖冰棍儿的小贩，生意这么小，居然挂起引人瞩目老大的招牌，一看就不相称，便显出滑稽感来。

这当然是用夸张笔法画出的，是虚构景象。我在旅行中，曾见小溪旁一家小饭馆，也就有十来平方米大的茅屋，门口摆两张小桌子，几张条凳，却在门上横挂着很大的店名“滨江饭店”。在北京见过“北京饭店”和在上海见过“锦江饭店”的人，看了会觉得滑稽可笑的。但如果如实地把这景象画出来，艺术效果不大突出。所以，为了突出表现出这种不协调的滑稽，就须另想办法，虚构一个与之相类而矛盾更显突出的情节画出来。《新潮小贩》就是由此画出的。

B. 在日常生活中，常可见到不少滑稽现象令人不禁失笑。这些事有的照样画出来，便

成漫画，例如两人跳舞，男的又瘦又矮，女的又肥又高，看了便觉可笑。略作艺术加工，效果更好，如《看操季节》(图2)，把看练操的人画得多，强化人数多少的对比更显矛盾。

图2 / 看操季节
华君武

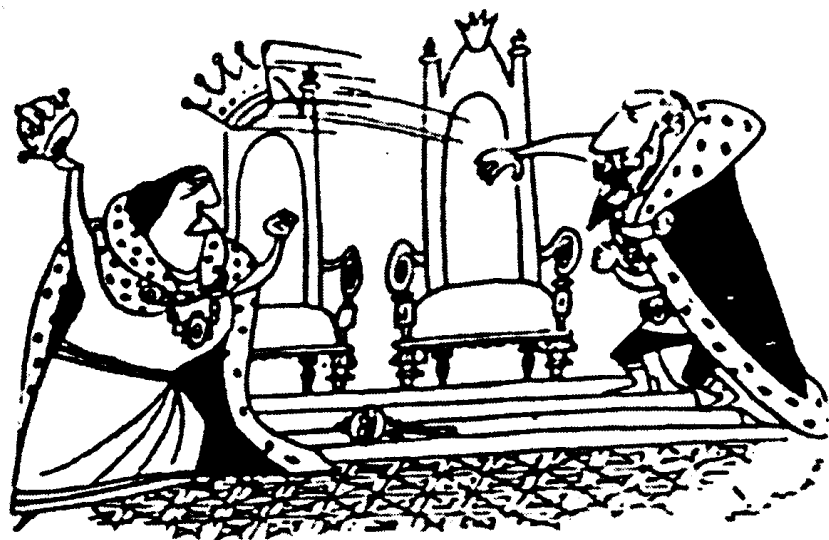

图 3

C. 漫画家常按造成滑稽的常理，虚构情节，再画出来，最常使用的就是利用不协调的滑稽。例如国王和王后相打，看来就觉滑稽，因为在一般人心目中，王家很尊贵，居然和老百姓一样打起来，和他们的身份很不相称，就觉好笑了(图 3)。

D. 不协调使人感到是出奇现象。出奇现象可说是造成不协调的原因。事物一经夸张，自然会变形变态，变形变态自然会使人感到出奇，所以，夸张会造成不协调，不协调而又可理解，便会逗笑。所以在幽默滑稽作品中，总是常见夸张手法的。

有一种常见的心理现象，就是人的好奇。只要出现什么奇事，就会引起围观。为此漫画家把这种现象加以夸张描绘，使天上的神仙也和常人一样，见人往上看，他们也往上看起来，逗人发笑(图 4)。这种有趣的艺术构思，就是出于幽默思维的创造。

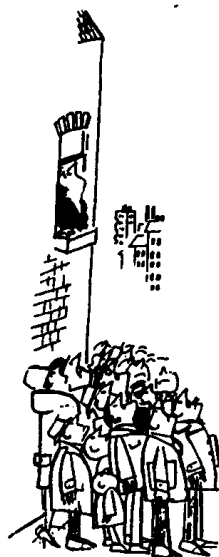
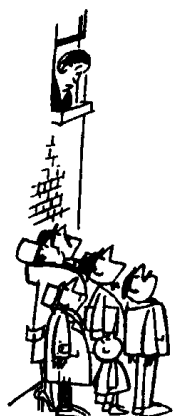

图 4

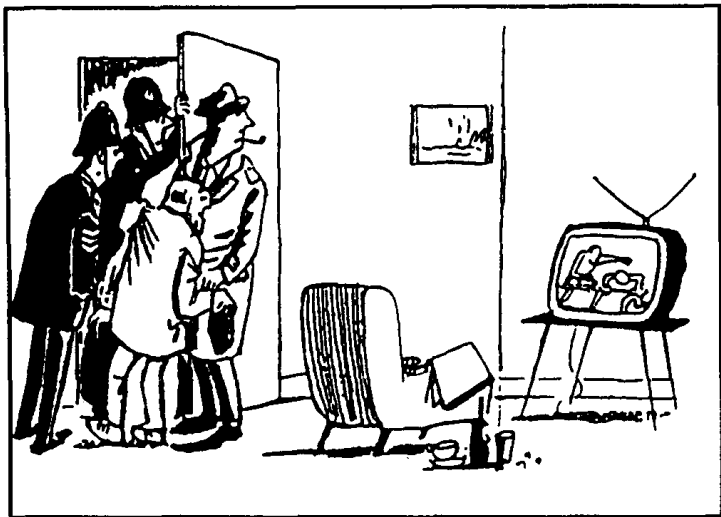

图 5

拳击竞赛在西方国家里是最能吸引男观众的节目之一，请看左面这幅画(图5)，就是用夸张技法造成的奇景，电视中的一幕，把捉人的警察和被捉的犯人都迷得忘乎一切了。当然这也表明电视节目吸引人的魅力。

E. 出奇而又合乎情理、合乎逻辑使人能理解，会造成滑稽感，漫画家就会在日常生活中设想这种出奇的虚构情节画幽默的画。在家庭生活中，男人常是想把一切家务事多推给主妇去干，自己只顾看书看报，把主妇放在一边不予理睬，这是家庭中很使妇女恼火的事了。这幅

画(图6)就是夸张造成的奇景——甚至在丈夫入了监狱，妻子探监时，他依然如故，只顾看报纸，把来看望他的妻子冷落一旁。

图 6

“塞西尔，你怎么一点也没改呀！”
(图中牌子上写着：“监狱探视区”)

F. 讽刺画中的不协调

在讽刺画中，总是把被讽刺的对象置于被嘲弄的境地，画成可笑的丑角。英国漫画家大卫·罗(David Low)的《轻佻之举》(图7)，讽刺美国看中了反民主的西班牙首脑佛朗哥。画中表现的是佛朗哥假充实行民主的，把他画成男扮女装，看来很不协调的滑稽相，以此挖苦美国和佛朗哥。

图7 / 轻佻之举 / [英] 大卫·罗

(画中横幅是“保卫北大西洋民主制度”、“美女竞选”字样，桌上的牌子写着“美国裁判席”。从“美女”行列中走出来的矮胖子是佛朗哥，他手中卡片上是“西班牙”字样。排队的“美女”(从左至右)分别比喻英、法和北欧等国家和地区。“美国裁判员”被西班牙迷住了，巴不得马上把奖品送给他。)

三 出奇种种

前面谈到不协调造成的奇相和夸张造成的出奇，这是在漫画中常见到的幽默、滑稽手法。如果再加分类，方式就多了，举例如下：

A. 颠倒造成的滑稽(自然是出奇的)，图8是一种。画中表现的是西方顾客在中国饭馆吃饭，不会使用筷子。有趣的是，墙上挂着玻璃面的小箱子，里面装的是一把西餐用的叉子，箱子上标的字是，“如遇紧急情况，击破玻璃(取出)”。这种箱子平时装的是消防水龙，如遇火警，击破玻璃将水龙取出灭火。把这小小的吃饭用具当成和救灾的应急用具同样重要，这种小题大做，岂不可笑？这也是不协调的出奇。情节自然是虚构的，但对于吃饭时被筷子难住的食客，叉子正是“救急”之物，情理可通，这是奇中有巧。

图8

图9画的是尊贵的国王，为了画像，让人把他像提一只鸡那样倒提起来，也可算是一种轻重颠倒之类(因和国王的尊贵身份不合)。但画成像扑克牌的样子，这样倒提起来画，也有合理之处，人能理解的。尊贵的国王干出这种孩子式的行为，自然是很不协调的，因为他的行为和身份不相称。

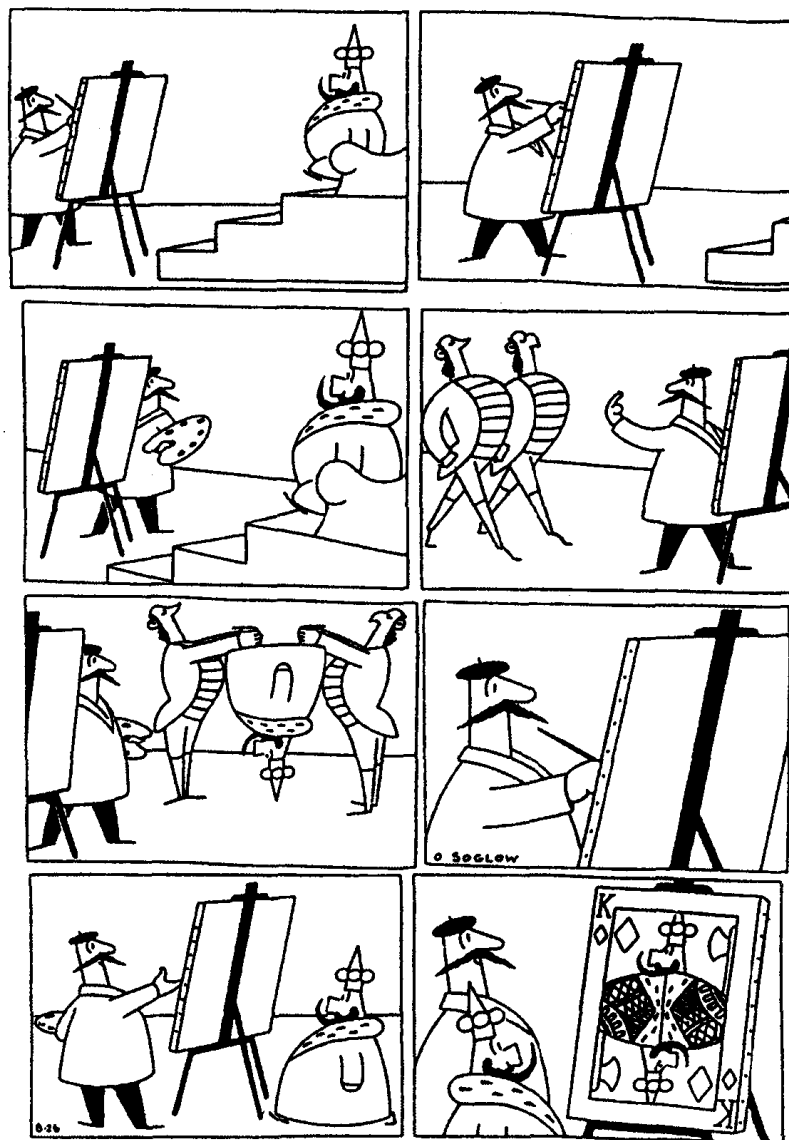

图9 / 画像
〔美〕奥托·索格洛

在漫画里，这种轻重颠倒的表现方法不少见。《一盘下不完的棋》(图10)，把国际上很庄重的裁军谈判，画成两人玩象棋——显然无达成协议的可能，也得一本正经地不断在开会。夫妻小争闹，画成斗力相搏(图11)，真是小题大做。在法国漫画家阿尔贝·迪布(Albert Dubout)的漫画里，故意把一对夫妇画成男矮小女肥大，就是为取得这种颠倒的滑稽效果开玩笑的(图12)。

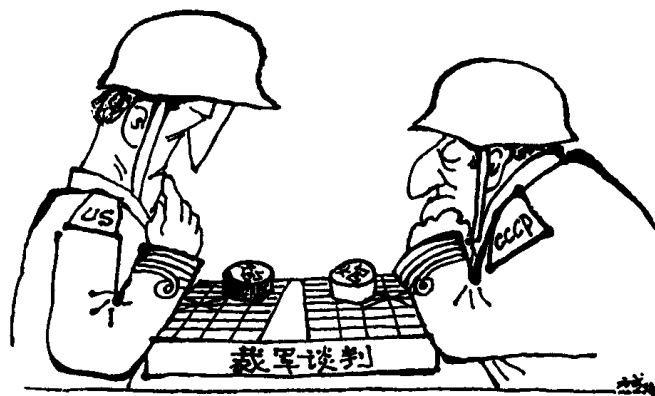

图10 / 一盘下不完的棋 / 方成

图11 / “又回来晚了，你过来!”