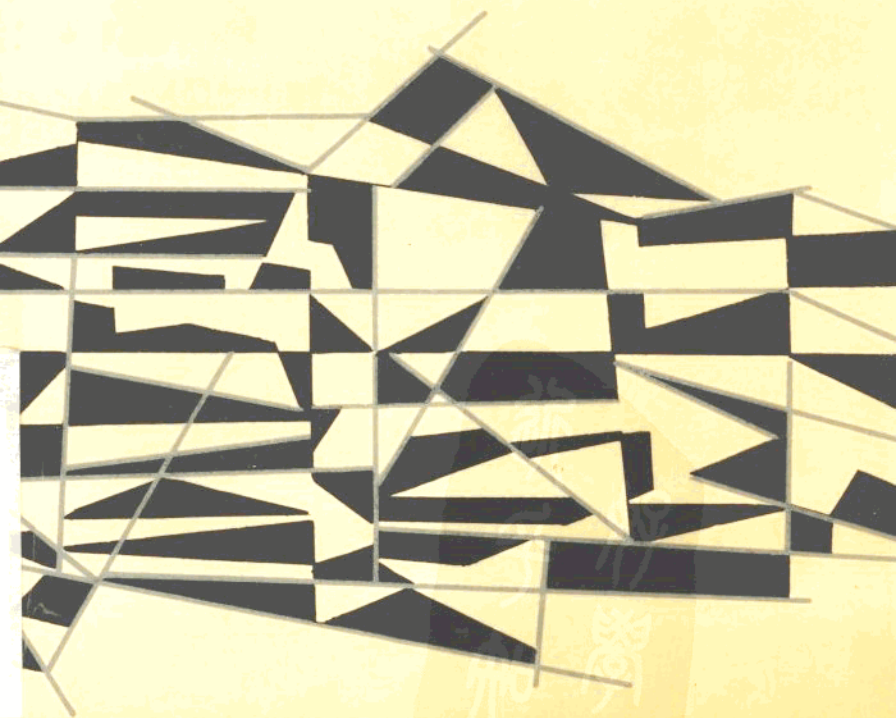

喜剧美学论纲

XI JU MEI XUE LUN GANG

陈孝英 著

陕西人民教育出版社

PDG

我的自白

(代前言)

假如我们赞同英国美学家李斯托威尔的比喻：美学是哲学大家庭里的辛德莉拉，那么，今天摆在这位年轻的灰姑娘面前的第一个急需清扫的“奥吉亚斯牛圈”便是喜剧。

由于“喜剧”这一研究对象本身具有种种特殊性，加之古今中外许多美学家对喜剧的研究远不如对悲剧重视，因而造成了喜剧中的许多理论问题迄今尚无定论，使“喜剧”成为理论上很不完备甚至相当混乱的一个美学范畴。有鉴于此，从八十年代初起，我试图清理这个不少人掩鼻而过的“牛圈”，并为之起了一个怪响亮的名字——“喜剧美学”。十分之一世纪过去了，即将进入“知天命之年”的我今天才幡然醒悟，当年已属“不惑之年”的我实在是没有能抵御住“喜剧”魔鬼的诱惑，为自己选择了一项力不从心的职业。十年来，牛圈未见鲜亮了多少，我这个属马的清理夫身上却沾上了不少“牛气”。但不管如何，作为一名始作俑者，对“喜剧美学”这个我杜撰出来的学科名称总该有个交代，于是便有了这本喜剧美学纲要式的小册子。我试图用一种轻松跳脱、不拘一格的形式为我国未来的喜剧美学体系勾勒出一个粗线条的理论框架，因受资料和时间限制，有些论题未能涉及到或阐述得过分简略，章节

之间也不够匀称，这些问题只能留待将来进一步修订时修正了。

为使读者对我的研究道路和研究背景有所了解，特将一篇学术自传附后。

我的几位陕西同道者魏久尧、王树昌、李四海曾参与过本书某些章节部分初稿的合作或讨论，黄道峻、王一儒协助校看了全书文稿，陕西人民教育出版社赵喜民、高华等同志对这样一本很难产生经济效益的学术著作倾注了诚挚的关切，在此一并致谢。

陈孝英

1991年初冬

目 录

我的自白 (代前言)	陈孝英 (1)
第一章 喜剧美学概论	(1)
第一节 “喜剧美学”的定名与正名	(1)
一、用“喜剧”定名的利弊得失	(1)
二、“喜剧美学”在美学中的地位	(2)
三、“喜剧美学”的内涵与外延	(4)
第二节 “喜剧美学”研究的价值	(5)
一、一种司空见惯的偏见	(5)
二、喜剧美学：中国美学走出“怪圈”的突破 口	(5)
三、喜剧美学：实用美学的前沿阵地	(8)
第三节 “喜剧”的本质与美学特征	(10)
一、喜剧美学中的“哥德巴赫猜想”	(10)
二、笑与喜剧	(12)
三、喜剧的美学特征	(13)
四、“丑”：喜剧的基础和逻辑起点	(14)
第四节 否定性喜剧与肯定性喜剧	(16)
一、两类不同性质的喜剧	(16)
二、两类喜剧化丑为美的不同规律	(17)

三、两类喜剧矛盾冲突的不同规律·····	(19)
四、肯定性喜剧形象“丑中见美”的三种类型 ·····	(22)
第二章 喜剧美学范畴论 ·····	(33)
第一节 “喜剧”与其他美学范畴 ·····	(33)
一、喜剧：美学范畴网络上的一个纽结·····	(33)
二、喜剧与悲剧·····	(34)
三、喜剧与崇高·····	(42)
第二节 “喜剧”家族的谱系图 ·····	(44)
一、初具规模的坐标系·····	(44)
二、带刺激性的“揶揄”与“讽刺”·····	(47)
三、非刺激性的“滑稽”与“机智”·····	(47)
四、乖讹性的“幽默”、“怪诞”与“荒诞” ·····	(48)
五、喜剧各范畴的历史演进·····	(50)
第三节 “喜剧”的特殊样式——“幽默”（正 名篇） ·····	(50)
一、窥探喜剧奥秘的窗口·····	(50)
二、幽默的美学特征·····	(53)
三、试为“幽默”正名·····	(69)
第四节 “喜剧”的特殊样式——“幽默”（规 律篇） ·····	(78)
一、意境：幽默审美的标准·····	(78)
二、对比：诱发幽默意境的种子·····	(87)
三、反转：将观赏者逻辑扭向幽默逻辑的扳手 ·····	(95)

第三章 喜剧艺术体裁论	(110)
第一节 文学喜剧的美学特征	(110)
一、语言文学的审美特质.....	(110)
二、喜剧与文学的比较.....	(115)
三、文学喜剧的审美特性.....	(118)
第二节 戏剧喜剧的美学特征	(123)
一、表演艺术的高级形态——戏剧.....	(123)
二、戏剧喜剧的审美特性.....	(125)
第三节 民间创作的喜剧表演艺术的美学特征	(129)
第四节 音乐喜剧的美学特征	(138)
一、音乐美学范畴问题.....	(138)
二、音乐美学范畴的特殊性.....	(139)
三、音乐喜剧美的审美特性.....	(142)
第五节 喜剧电影的美学特征	(148)
一、电影与电影艺术的分野.....	(148)
二、喜剧电影的审美本性.....	(150)
三、喜剧电影的特殊表现方式.....	(151)
第六节 喜剧电视的美学特征	(153)
一、电视与电视艺术的分野.....	(154)
二、喜剧电视的审美特性.....	(155)
三、喜剧电视的几种体裁形式.....	(159)
第七节 漫画的美学特征	(161)
一、漫画与哈哈镜的亲缘关系.....	(161)
二、漫画与哈哈镜的不同遭遇.....	(165)
三、漫画的独特表现手法.....	(163)

第四章 喜剧艺术手段论 ·····	(173)
第一节 喜剧性矛盾：具有审美价值的笑的根源···	(173)
第二节 颠倒显真法·····	(175)
第三节 夸张法·····	(179)
第四节 反复法·····	(186)
第五节 移植法·····	(188)
第六节 修辞法·····	(192)
第五章 中西喜剧对比论 ·····	(197)
第一节 美学风貌迥异的两种喜剧形态·····	(198)
第二节 中国喜剧的历程·····	(201)
第三节 西方喜剧的历程·····	(207)
结 语 为创立具有中国特色的马克思主义的喜剧 美学体系而努力 ·····	(214)
第一节 中国喜剧美学体系的指导思想·····	(214)
第二节 中国喜剧美学体系的民族特色·····	(221)
第三节 创建中国体系与创立陕西学派·····	(224)
附 录 从喜剧人生到喜剧美学研究(学术自传) ·····	(227)

第一章 喜剧美学概论

第一节 “喜剧美学”的定名与正名

一、用“喜剧”定名的利弊得失

这大概是人类思维领域中十分奇特的一种现象——

一般的学科都是先有一个大家一致接受的名称，然后围绕它开展研究，渐成体系。喜剧研究则从一开始就在学科名称上徘徊不定，时至今日，人们仍在为定名问题伤脑筋。

——究竟应该用什么样的范畴名称来概括和规范这种美的形态：“喜剧”？“喜”（陈瘦竹、沈蔚德）？“喜剧性”（〔英〕李斯托威尔）？“非喜剧”（李洁非、张陵）？“现代幽默”（徐侗、王玮）？

——究竟应该怎样科学地为这门学科定名：“喜剧美学”？“喜的美学”（陈瘦竹、沈蔚德）？“幽默学”（欧美学者）？“笑的艺术研究”（侯宝林）？“笑之研究”（段宝林）？

我认为，作为一种美的表现形态，还是叫“喜剧”为好。一则它已有了一定的约定俗成性和概念的精确性；二则是双音词，符合汉语习惯，且与其他几个美的基本形态（优美、崇高、悲剧）以及喜剧美的几种主要样式（幽默、讽刺、滑稽等）造成对别，容易上口。

用“喜剧”定名也有弊端，这就是容易被误认作一种艺术形式或戏剧类型。因此，这一定名的后面必须追加一条“喜剧”三层含义之辨异：

一是指狭义的艺术形式，即戏剧中与悲剧、正剧相对别的一种独立体裁；

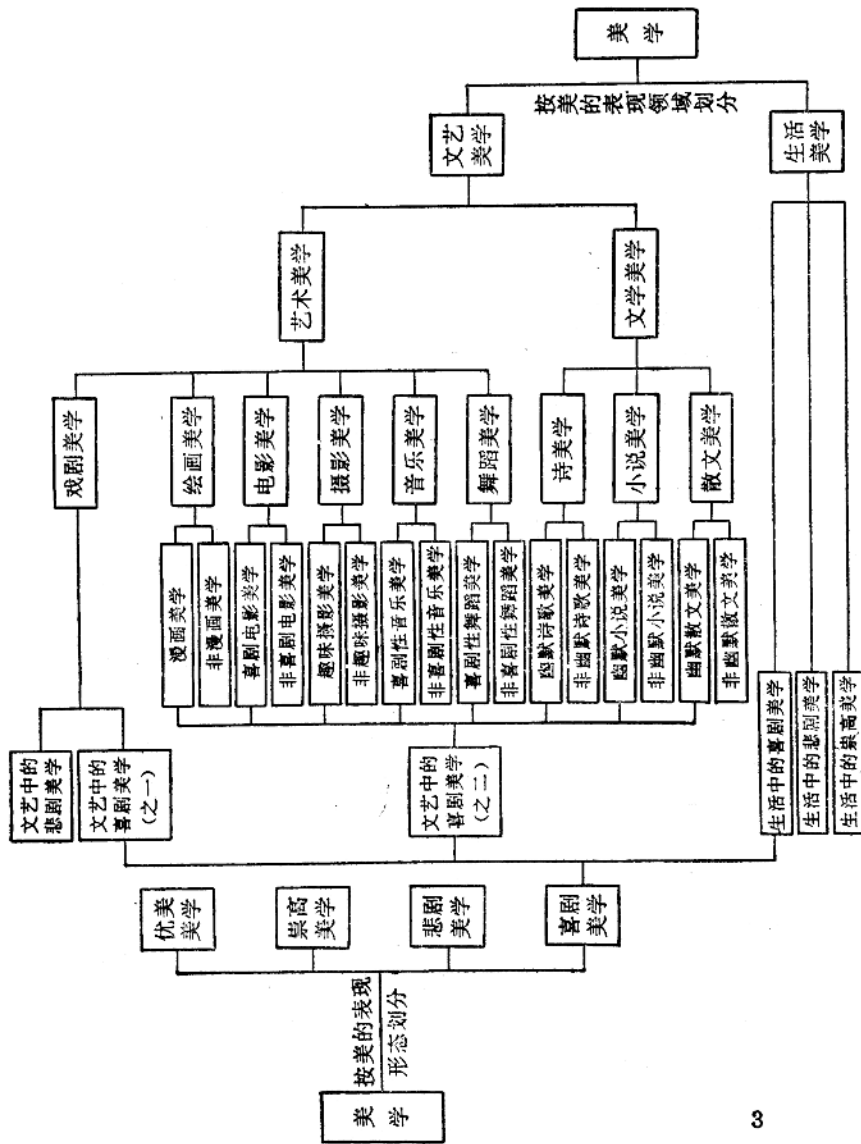
二是指广义的艺术形式，即各种带有喜剧性的艺术体裁，除戏剧中的喜剧外，还包括笑话、幽默故事、曲艺、漫画、谐谑曲，以及带有喜剧性的小说、诗歌、电影、电视、歌曲、舞蹈、杂技、魔术、体育表演、建筑艺术等。

三是指美学范畴，即与优美、崇高、悲剧等范畴相对别的一种美的表现形态。它包含一系列具体的样式，如幽默、讽刺、滑稽、机智、揶揄、怪诞、荒诞等。

二、“喜剧美学”在美学中的地位

既然把这种美的表现形态定名为“喜剧”，那么研究它的学科自然就应该定名为“喜剧美学”。所谓“喜剧美学”，就是研究作为美学范畴的“喜剧”的一门学科。它与研究“优美”、“崇高”、“悲剧”的学科一样，是“范畴美学”的一种。

这种作为“范畴美学”一个分支的“喜剧美学”，与作为从属于“文艺美学”之“戏剧美学”的一个分支的“喜剧美学”并不完全相同。前者不仅包括从属于戏剧美学的“喜剧美学”，而且包含从属于文艺美学其他各个分支的“喜剧美学”（例如“漫画美学”、“喜剧电影美学”、“趣味摄影美学”等），此外还包含从属于生活美学的“喜剧美学”。这种交叉错综的关系，可用下表一览示之：

三、“喜剧美学”的内涵与外延

“喜剧美学”研究至少应包括以下内容：

一是对喜剧的本质及其在美学中的地位的研究；

二是对喜剧在社会生活和文学艺术中的各种表现形态（幽默、讽刺、滑稽、机智、揶揄、怪诞、荒诞等）及其规律的研究；

三是对喜剧艺术的创作主体、欣赏主体（审美主体）和审美客体的研究；

四是对喜剧美学史的研究。

“喜剧美学”和喜剧艺术理论既有密切的联系，又有一定的区别，它表现在以下两个方面：

首先，喜剧艺术理论的研究范围仅仅局限在艺术领域之内，而喜剧美学则横跨文学艺术和社会生活这两大领域。

其次，即便是在艺术领域之内，二者研究的角度和重点也不尽相同：

喜剧美学着重从审美的角度研究喜剧艺术的审美特征和审美功能，研究喜剧创作和喜剧欣赏中的审美规律；

喜剧艺术理论固然也要研究喜剧艺术中的审美因素，但与之同时不可避免地还要涉及到喜剧艺术中的政治因素、社会因素、道德因素、心理因素，以及构成的内容、形式、方法等诸多因素。

综上所述，可以看出，“喜剧美学”既是关于喜剧这一美学范畴的学科性研究课题，也是关于喜剧理论指导文艺创作和运用于社会生活的应用性研究课题，同时又是综合运用社会科学和自然科学的多种学科（包括某些边缘学科和新兴学科）知识的发展性研究课题。

第二节 “喜剧美学”研究的价值

一、一种司空见惯的偏见

这也许是美学和艺术领域内最为常见又最令人震惊的一种偏见——

在人类美学史和艺术史的天平上，特别是在西方的天平上，悲剧和喜剧的价值从来也没有平等过。几千年来，悲剧一直牢固地占据着古典美学最高范畴的世袭宝座，而喜剧则始终是美学诸范畴中的弱小民族。

“喜剧美学”这门学科要在林立的众多学科之中占据一席之地，首先必须确立自己的生存价值。为此，必须下大功夫、花大力气去打破长期以来对“喜剧”的不公正评价和不公正态度，还“喜剧”以它本应拥有的“美的逻辑的最高范畴”的历史地位。

偏见是愚蠢的，维持偏见的惯性同样也是愚蠢的。

纠正偏见是艰难的，而要纠正维持偏见的惯性，则需付出多一些的努力，以及更多一些的决心。

二、“喜剧美学”：中国美学走出“怪圈”的突破口

从我国当代美学研究的现状来看，“喜剧美学”有可能为美学走出“怪圈”提供一个突破口。

美学研究，素有“大道”与“小道”之分。

用哲学、艺术社会学或心理学的方法，以自然、社会和艺术领域中的各种形态的美为研究对象，从总体上把握美的普遍规律，直接进入美学的殿堂——这是所谓美学的“大道”。

用经验的科学实证的方法，或分类的描述的方法，以美的

局部现象为研究对象，从美的一个侧面掌握美的特殊规律，进而认识美的一般规律，间接登上美学的殿堂——这是所谓美学的“小道”。

长期以来，我国美学界的基本状况，是“大道”上比肩熙攘，“小道”上冷清寂寥。美学家们大多热心于美的一般规律的研究，倾心于美的本质的哲学思考，视美学研究的哲学、社会学、心理学方向为正道，而对部门美学、美的特殊规律极不重视，以为走这条小道难登美的大雅之堂。

这样做的直接后果，是造成了我国美学研究总体上的“跛足格局”：我们的部门美学比起一般美学来显得萧条枯零，范畴美学更是少有问津，几乎成了被人遗忘的角落。

这样做还有更为严重的后果，这就是使中国当代美学进入了“一个中庸的令人困惑的怪圈”。一方面，由于我们对美学的研究长期停留在形而上的“经院式”诠释上，既缺乏欧美当代美学那样的科技实验手段和苏联那样的审美教育、审美文化的理论和实践体系，又缺乏部门美学特别是范畴美学这样微观的载体，因而造成了理论本体的空洞和贫乏；另一方面，反过来，正是由于理论本体的空洞和贫乏，缺乏德国古典美学那样的形而上的超功利思辨的体系，使微观的载体缺乏宏观的指导，从而又导致对形而下的研究流于“泛化”或“庸俗化”。

要使中国当代美学从这样一种“既无充分的形上，又无极致的形下的浑沌的中间状态”之中解放出来，固然可以寻求多种药方，但我以为，认真地开展范畴美学的研究也许是一条可供尝试的捷径。这是因为——

首先，“美”与“美的范畴”在本质上是完全一致的，二者的关系是普遍与特殊的关系，因此，通过研究美的范畴的特

殊规律完全可以进而得出美的普遍规律。

其次，“范畴美学”是一个可以从纵横两个方面无限扩展的系统。从横向上看，美的范畴普遍地存在于主体与客体的现实的审美关系之中，存在于自然、社会和艺术各个领域。这些关系和领域将随着人类实践活动范围的逐渐扩大而不断扩大。从纵向上看，美的范畴又可以在自己的发展过程中历史地演变出各种形态，同一个范畴也可以演变出各种不同形态，因此，每一个范畴又是一个几世同堂的庞大家族。

正因为如此，通过范畴美学研究，我们可以为当代中国的美学研究提供一个庞大而坚实的载体系统，使理论本体空洞和贫乏的积弊得以弥补；反过来，有了比较坚实和丰富的理论体系对形而下研究的指导，后者的“泛化”或“庸俗化”倾向也就不难克服。

近年，我国有一位生物学者创造了一个新概念——“全息胚”，其含义大体是：在有生命的复杂机体组织中，每一个细小部分都带有构成整个有机体的全部基因和结构组织。比如人的一根头发，一根眉毛或一个指甲盖，都包含着人体的所有成份，人体的任何一小部分，都是人自身的缩影。美的范畴也具有类似的性质，它也可以称为美的“全息胚”。其中，喜剧美则是美的最典型的“全息胚”，因为喜剧是美的诸范畴在其历史发展过程中演绎出来的最高逻辑阶段，是美的最高形态。正因为如此，黑格尔在他的美学中把喜剧规定为美的逻辑的最后阶段。所以，喜剧，尤其是它的高级形态——幽默，必须包含着优美、崇高和悲剧的因素，它是从这些范畴中逐步地发展起来，并借这些范畴的因素和“残片”建立起来的。如果我们把优美、崇高和悲剧视为美向着喜剧逐步发展的各个阶

段，那么，优美、崇高和悲剧便是美的不很发达、不甚典型的形态，而喜剧则是美的充分发展了的、最丰富、最具体、最典型的形态。这样，喜剧也就包含着关于美的最完整、最概括、最一般的概念，因为“最一般的抽象总是产生在最丰富的具体的发展的地方，在那里，一种东西为许多所共有，为一切所共有”。如果说，商品是整个资本主义社会的细胞，解开了这个细胞，也就解开了资本主义的全部奥秘，那么今天我们不妨也斗胆说一句：喜剧是美这个庞大机体的一个细胞，解开了这个细胞，同样也有可能解开美的各种带有普遍规律性的奥秘。

总而言之，确立“喜剧美学”在美学中应有的地位，切实地、认真地、深入地开展这门学科的研究，有可能为徘徊多年的中国当代美学提供一个突破口，使我们的美学研究朝着打破“跛足格局”、改变“浑沌状态”、走出“中庸怪圈”近开具有实质性意义的一步。

三、“喜剧美学”：实用美学的前沿阵地

喜剧美学研究不仅具有重要的学术价值，而且具有不容忽视的实用价值。

目前，随着物质文明和精神文明水平的日益提高，无论在世界范围内还是在我们国家，喜剧艺术的地位都在与日俱升，它已成为不同民族、不同信仰的人民精神生活中不可或缺的东西。就广大群众对喜剧的要求而言，当代中国和欧美正在日益接近。人民对喜剧艺术的这种迫切需要必然对喜剧理论提出更高的要求。无论哪一种喜剧体裁，其发展水平都是与对该体裁的研究水平、理论所发挥的指导作用相适应的。正因为如此，在未来的年代中，作为文艺美学一个分支的喜剧美学必将大有用武之地，并有可能为文艺美学充分发挥对艺术创作的指导作

用提供一个重要的前沿阵地。

喜剧的实用价值不仅仅表现在艺术领域内。当前，喜剧，特别是它的高级形态——幽默，正在迈出艺术的皇城，向社会科学乃至自然科学的广阔领域进军，在人类社会生活中发挥着越来越大的作用。

人类学家和社会心理学家的研究成果表明，幽默在人类生活中可以起到缓解人与人之间紧张关系的安全阀作用。它可以冰释误会，稀释责难；和缓气氛，减轻焦躁；可使陌生人相识，孤独者合群，怀疑者消除疑虑，戒备者抛却戒心。在西方社会中，总统竞选，议员演讲，经理甄选雇员，青年选择配偶，无不以幽默感的强弱作为成功与否的一项重要标准。

技术美学和商品美学告诉我们，幽默可以满足人民的商品审美要求，丰富人民生活，美化社会环境，促进商品的生产 and 流通。

人才学和教育学告诉我们，幽默感是开拓型、创造性人才必须具备的一种品质，从幼年起培养儿童的幽默感，对其日后创造力的发展具有不可忽视的重要作用，并据此创立了“儿童幽默学”。

现代医学则大声疾呼，幽默对调节精神、促进健康具有重要的功用，从而创立了“幽默疗法”，以现代医学的最新研究成果为人类的身心健康敬献绵薄。

由此可见，无论是在艺术领域还是生活领域，喜剧美学都具有别的任何学科都无法替代的实用价值，并且它很有可能为实用美学开拓新的领域提供一个不可多得的突破口。

第三节 “喜剧”的本质与美学特征

一、喜剧美学中的“哥德巴赫猜想”

喜剧的本质被喻为喜剧美学研究中的“哥德巴赫猜想”。西方学界，从古希腊到当代，有代表性的喜剧本质论已积有数十种之多，分“主观派”、“客观派”和“主客观统一派”三大类型。

主观派认为，喜剧的源泉在人的内心，审美主体的情感是产生喜剧的唯一动因。

客观派认为，喜剧是审美客体自身所固有的一种属性，喜剧性存在于客观现实之中，感性喜剧是现实喜剧的反映。

主客观统一派认为，喜剧是主客观统一的产物。其中又有多种不同的倾向：有的倾向于主体统一；有的倾向于客体统一；还有的认为主客观作用的结果产生“第三性质”，这第三性质里即有喜剧价值。

喜剧的复杂性和喜剧美学理论的不完备性在喜剧本质问题上体现得尤为突出。几乎所有自认为“绝对正确”的观点，都被证明是有局限性或片面性的，是有懈可击的。自以为明察秋毫的哲人，在后人看来只是勇敢、自信而执著的“摸象”的“盲人”。

我认为，喜剧精神应是主客观统一的产物。以喜剧的“特殊样式”——幽默为例，它应是作为主体一种审美感受能力的“幽默”与作为美的一种表现形态的“幽默”相互联系、依存、统一的产物，任何只承认一方、闭眼不见另一方的认识都是片面的。但是，针对西方的“幽默不可知论”、“幽默无定