

中西喜剧研究

● 学林出版社

● 于成鲲 著

——喜剧性与笑

ZHONGXI XIJU YAN JIU —— XI JU XING YU XIAO ZHONGXI XIJU YAN JIU —— XI JU XING YU XIAO

● 于成鲲 著

藏 书

中西喜剧研究 ——喜剧性与笑

● 学林出版社

ZHONGXI XIJU YAN JIU — XI JU XING YU XIAO ZHONGXI XIJU YAN JIU — XI JU XING YU XIAO

(沪)新登字113号

责任编辑：徐智明

封面设计：宋珍妮

中 西 喜 剧 研 究
——喜 剧 性 与 笑

于成鲲 著

学林出版社出版 上海文庙路120号

新华书店上海发行所发行 上海③印厂印刷

开本787×1092 1/32 印张9.75 插页2 字数207,000

1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷 印数1—2,700册

ISBN7-80510-742-4/I·266

定价：6.80元

序 (一)

贾植芳

于成鲲同志根据自己多年的研读心得和教学实践，将自己关于喜剧的研究成果整理为一部系统性的理论专著《中西喜剧研究》付梓出版，他约我也为他写一篇序文。大概我的好凑热闹的习惯出了名，情不可却，当时我就漫然地答应了。但我拜读了成鲲同志原稿后，才想到自己的孟浪。我虽然从穿开裆裤时起，就开始在我那个偏僻的小山村里看当地的传统戏曲——蒲州梆子的野台子戏，进入城市上学以至进入社会生活后几十年来，又不断地看京戏、昆剧、各种地方戏，以至中外话剧和歌剧等等，自己青年时代也尝试过写剧本和译过剧本，但对于包括喜剧在内的戏剧的理论研究，至多只达到浅尝辄止的程度，而为一部学术性很强的理论著作做序，若没有深厚的专业知识和素养，无力对于本专题有所阐发，借以达到对读者有所启迪与助益的要求，这种序文，老实说，是没啥大意义的。因此，实事求是地说来，我是没资格作序的。但我既然已慨然地应允了，而“重然诺”又是我国固有的传统道德信条，我不能自食其言。没有办法，我只有结合拜读成鲲同志书稿谈一些我对喜剧的认识与感想，以就教于作者及读者。

我很赞称成鲲同志在书中所说的“人的性格中存有喜剧

因素”的观点。中西尽管文化背景和传统不同，自然地理环境不同，社会历史条件与语言结构也不同，但作为戏剧品类之一的喜剧，可说是古今中外都有的一种普遍性文艺现象，虽然中西彼此的喜剧起源有先后，对喜剧的观念和理论，以至主题和题材的选择，艺术构思与表现形式、技巧、语言运用等方面也有区别，但人类向往真善美的生活境界，反对假丑恶的生活现象的信念和心理却可以说是人同此心，心同此理。因为人们都希望生活的美好、幸福、圆满、和谐与富足，喜剧作为一种笑的艺术，揭露和批判社会的矛盾和罪恶，伸张人间的正气，它嘲笑、讽喻一切丑恶的、鄙俗的、腐朽的、落后的、荒谬的事物和现象的同时，它更主要的是肯定人的价值与尊严，歌颂一切善良、纯真、正直、美好的人与事，赞扬公道与正义战胜邪恶、先进克服落后的胜利，它给人以愉悦的美感，鼓舞人的正确的生活信念与意志，激励人为真理与正义斗争的信心，也体现了历史发展的终极法则：人类的进化史，就是文明战胜野蛮，先进战胜落后，正义战胜邪恶与不义的胜利史。总之，是真善美的生活理念战胜生活中出现的假丑恶现象的胜利史。我认为，这就是喜剧在人类社会生活上发生、发展与兴盛的根本原因。马克思说：“世界历史形式的最后一个阶段就是喜剧。”作者在书中也指出：“喜剧是戏剧发展的未来。”大约就包含着这层意思。也因此，正像一切文艺现象一样：“艺术来源于生活”，喜剧来源于生活世界的现实，和生活血肉紧密相连。因此，优秀的喜剧作家或演员，总是把自己的剧作或表演艺术扎根于生活的肥沃土壤之上，从本质上说，他们是现实主义者，尽管他们所运用的艺术表现方式或表演手段，或是浪漫主义的，象征主义的，以至荒诞派的等

等，但作家或演员的体验、感受和艺术灵感总来源于生活的实践，这在见诸中外戏剧史的著作中，皆可为证明。只有那些末流的作家或演员，如19世纪初叶流行于法国的“佳构剧”(La piece bien Faite) 或译为巧凑剧、工整剧等)，出发于迎合那些有闲和有钱的上层分子和恩格斯所讽喻的灰色的小市民的消闲解闷，排除生活的困扰和烦恼，这种庸俗、低级与无聊的娱乐欣赏趣味，一味追求票房价值，才人为地生编硬造一些离奇紧张的喜剧故事或情节，以逃避现实为掩饰，使舞台与现实人生完全隔离，以浅薄的感情游戏博得观众的一笑。虽然它们的艺术效果，大约观众一走出戏院大门就会淡然忘却了，因为它缺乏艺术感染力，真正的艺术生命力。因此也可以说，没有真正的生活情感就不会有真正的喜剧艺术，也因此，它在19世纪中期以后，就遭到一些清醒的作家和批评家的抨击和非议，而终于退出了舞台。正如作者在书中所说，中国的封建统治者需要喜剧为它的统治服务，法国当时盛行的这种“佳构剧”流行时期，正是遭到马克思痛烈批判的小拿破仑，即保拿巴脱·拿破仑这个流氓起家的冒险家和阴谋家独裁统治的历史时代……。与此相类似的情况，我国二三十年代的舞台上也曾出现这类情节喜剧，如一对恩爱夫妻，由于一时的误会与疑心，引起家庭纠纷，甚至大打出手，但误会冰释之后，又是一对言归于好的好夫妻之类。尤其是在那个民族灾难深重的火与血的年代，这种至多只算是“茶杯里的风波”的故事，也只能供某些养尊处优的绅士淑女们茶余酒后的鉴赏，而在广大的观众群众中是很难获得知音的。

近十多年来，在我国改革开放的大的文化背景下，也就是中外文化重新碰撞，融会，即世界文化对话的新的历史形

势下，以中西结合的世界文学视野，也就是我国重新崛起发展起来的比较文学研究的眼光，重新审视和论证一切文化艺术现象，努力从世界文学与人类知识的总体上，去作出新的阐释，并对与之有关的观念与概念，作出有理有据的有创见的理论新认识，正成为我国文化学术界的一种共识。从这个意义上说，成鲲同志这部新著《中西喜剧研究》，应该是一个新的可喜的收获。它以新的视点，通过对中西喜剧观念与理论、历史的对比综合研究，对喜剧这一艺术形式，从观念的比较着手，对喜剧性因素，喜剧性的特征与方法以及艺术史上的喜剧诸领域，进行了新的理论性的思考与探索，进行了专题性的新的理论概括，并提出了不少值得注意的创新之见。因此，这部以有益的新视野、新理论、新方法进行分析论证喜剧的理论著作，我相信，它不仅将以自己的独立的学术品格和在喜剧理论研究上的新建树，确立了自己在文苑中的存在权利与价值，它对我国的喜剧创作（包括话剧、歌剧和各类传统戏曲）研究和教学，以及舞台表演艺术，演员的艺术修养等方面，都会有其重要的参考价值。对我国喜剧艺术的发展和繁荣也是一种有益的贡献。从比较文学研究的角度说来，近年来关于中西戏剧比较的理论与实际性的研究与论证，出现了不少值得注目的篇章与一些专著，而成鲲同志这部关于喜剧研究的专题理论著作，又为比较文学这一新兴学科在我国的建设与发展增添了新的学术积累，更值得拍手欢迎。

我与成鲲同志相识于“文革”这一荒谬的历史年代，作为同行和朋友，却是在新时期来临以后。我今天有机会把他多年的心血结晶介绍给广大读者，深深感到庆幸！人始终是历

史的主人，而不是历史的原料。虽然限于学养和时间，这篇在匆忙中草成的称为序的小文，写的实在并不高明，可能都是些老生常谈之类，有负成鲲同志的盛意，这又不能不使我感到深深的歉疚了！

1991年9月12日，在上海寓所

序 (二)

蒋孔阳

李渔在《风筝误》的收场诗中说：

唯我填词不卖愁，一夫不笑是我忧。
举世尽成弥勒佛，度人秃笔始堪投。

李渔的这种创作态度，从一个方面反映了中国民族的审美爱好和情趣：喜欢笑，喜欢欢乐和喜庆，喜欢大团圆，因而喜欢喜剧。中国人古代娱乐的场所，多是庙会。一座庄严的佛庙，开门进去，迎面坐着一位摸着大肚皮的弥勒佛，笑嘻嘻地迎着人们笑。这说明中国这个民族，是与笑结了不解之缘的，中国人民是爱好喜剧的。

但不知“四人帮”的哪一根神经出了毛病，他们不仅自己不肯笑，也不准人民笑。十年“动乱”中，笑和喜剧，遭到了“查禁”。不仅全国听不到笑声，甚至连抗日战争和解放战争中风行的歌声，也都听不到了。三中全会实行开放、搞活的政策，人们发自内心里的高兴，又重新伴随着笑声，从四面八方飞扬和洋溢了出来。于是，描写笑和喜剧性的文艺作品，又在我国大量产生。研究笑和喜剧性的著作，也在不断

地出现。像我这样一个孤陋寡闻的人，就先后读到了同是上海大学文学院中文系老师的殷仪同志的《幽默文学面面观》，以及于成鲲同志的《中西喜剧研究》。殷仪同志的《幽默文学面面观》，清新得像一首欢快的抒情歌，对笑和幽默作了轻快而又深刻的剖析。于成鲲同志的《中西喜剧研究》，则从标题就可以看出来，它是要对中西的喜剧，作一番系统而又全面的研究。

的确，《中西喜剧研究》的特点，首先是研究性。它对中西的喜剧观念，进行了历史的和现实的分析和探讨，然后两相比较。在比较的当中，作者看出中西喜剧不同的社会根源、不同的发展过程、不同的描写对象，从而阐明中国喜剧，不像西方喜剧那样，与悲剧形成对立的体系。中国喜剧，不仅不与悲剧对立，而且相互结合，悲喜相间。中国喜剧，除了与西方相同的讽刺喜剧之外，还有大量的抒情喜剧和歌颂喜剧，它们所描写的人物，常常不是坏人，而是好人。正因中国喜剧有这样一些民族特点，所以我们应当根据自己的民族特点，来发展我国自己的喜剧。

另外，本书还善于把历史上有关喜剧的一些讲法，综合起来，给人以较多的知识。例如谈到喜剧的美育性，它列举了贺拉斯的“寓教于乐”论、西塞罗的“人生镜鉴”说、莫里哀的“纠正恶习”论、博马舍和莱辛的“改善”论、以及中国古代刘勰的“抑制昏暴”说、冯梦龙的“个人牢骚”论，等等。有了这样一些历史性的知识，一方面，扩大了读者的眼界；另方面，则可以启发读者的思考。

古人说：“开卷有益”。我读了于成鲲同志的《中西喜剧研究》，的确获益匪浅。当前全国人民都在振奋精神，为社会主

义现代化而昂首阔步前进的时候，多多研究一下喜剧，我想，必然有利于精神文明的建设。因此，我认为于成鲲同志这部著作，也是具有现实意义的。它对于发扬我国民族喜欢笑的喜剧精神，必将起到一定的推动作用。

目 录

序(一) 贾植芳

序(二) 蒋孔阳

第一章 喜剧观念

一、中国传统的喜剧观念.....	1
二、中国现代的喜剧观念.....	16
三、西方传统的喜剧观念.....	27
四、西方现代的喜剧观念.....	44
五、中西喜剧观念之比较.....	59

第二章 喜剧性因素

一、构成喜剧性的语言因素.....	66
二、构成喜剧性的性格因素.....	104
三、喜剧性的情节因素——喜剧性矛盾与冲突.....	124
四、喜剧性的表现因素.....	132
五、喜剧性的超常与反常.....	146

第三章 喜剧性特征与方法

一、喜剧性的美学特征.....	154
二、讽刺与讽谏.....	172
三、幽默与诙谐.....	183
四、滑稽与机智.....	195

第四章 艺术史上的喜剧

- 一、西洋艺术史上的喜剧 207
二、中国艺术史上的喜剧 229

附 录

- 一、笑论精华 251
苏格拉底、德谟克利特、亚里士多德、《喜剧论纲》、贺拉斯、但丁、锡德尼、瓜里尼、维加、高乃依、莫里哀、布瓦洛、德莱登、狄德罗、博马舍、莱辛、康德、歌德、席勒、格扬、哥尔尼多、华兹华斯、赫斯列特、梅狄瑞斯、雨果、黑格尔、马克思、叔本华、尼采、弗洛伊德、柏格森、萨特、卡缪、卓别林、埃基、基顿、劳合等人论喜剧
- 二、笑语碎金 277
讽刺、讥讽、外国名人的幽默、外国生活幽默、巧智、戏谑、诙谐、滑稽昏愚、辩捷、荒谬十类100例
- 后记 297

第一章 喜剧观念

一、中国传统的喜剧观念

在笑史中，中国式的笑占有独特的位置。中国式的笑源远流长，其魅力不仅使世世代代的亚洲人为之倾倒，也使有几千年文明史的欧洲人叹为观止。中国人的笑与欧洲人一样，也有自己的传统，自己的独特方式，自己的观念。中国人对笑的作用的认识、对笑的形式的把握、对笑所持的态度，与西方不同，正如蒋孔阳先生所指出的“西方社会基本上是一个宗教性的商业社会，而中国则基本上是一个宗法式的农业社会。”（蒋孔阳《中国古代美学思想与西方美学思想的一些比较研究》，见《蒋孔阳美学艺术论文集》江西人民出版社1988年版第269页）无论是希腊、罗马的奴隶社会，还是中世纪的封建社会和近代的资本主义社会，都带有宗教性和商业性特点。中国虽然也有商业、宗教，但在中国无论是尧舜唐虞夏商、周、春秋战国的奴隶制，还是秦汉唐宋元明清的封建制，中国社会都具有宗法性与农业性的特点。所以，中国的文学艺术、美学思想包括喜剧观念也与西方有显著的差别。

宗法社会事实上是一个以君主的家长式统治为中心的人

本主义社会。因而“歌颂帝王与帝王的生活就成了中国古代文学艺术一个十分重要的内容”。蒋先生的论断是十分准确精炼的。中国传统的喜剧观念，一个最重要的特点就是以帝王为中心，强调为帝王服务。

虽然，我国古代没有像亚里士多德的《诗学》那样系统的理论著作，但零散论述所表述的理论轮廓依然是清楚的。

一、礼乐为教的王道说

孔子教他的弟子们学诗，主要是教他们将来如何做统治者。所谓“诵诗三百授之以政，不达，使于四方，不能专对，虽多，亦奚何为？”诗在那时候，主要不是为了个人欣赏，而是为了在对外交往中应用。音乐也一样。孔子到武城，听到弦歌之声，“莞尔而笑”说：“割鸡焉用牛刀。”莞尔而笑是一种小笑。当时孔子的学生子游在武城为宰相，以礼乐为教，所以邑人张弦歌之。孔子认为武城是一个小邑，统治这么一个小地方用不着弦歌这样的乐教。这种教当然是王道之教。

孟子一生不停地宣传王者之乐，贤者之乐，在于“与民同乐”。他说：“古之人与民谐乐，故能乐也。”（《孟子》梁惠王章句上）他认为“为民上而不与民同乐者，亦非也。乐民之乐者，民亦乐其乐，忧民之忧者，民亦忧其忧。乐以天下，忧以天下，然而不王者，未之有也。”（《孟子》梁惠王章句下）孟子的与民同乐的见解反映了新兴的中下层奴隶主阶级的利益。他所说的“民”不是指奴隶，而是指下层或中层奴隶主及其知识分子。他提出的“民为贵，社稷次之，君为轻”，不是不要君，或者君不重要，而是强调对“民”的重视。因为对统治者来说，民如水，君如舟，水可以载舟，也可以覆舟。而这正是王者治理天下的中心，属于“大道”。这也正是“乐然后笑，人不厌其笑”的

统治思想。

孔子主张诗歌与音乐的美和善。其中心点也是为帝王的统治服务。凡是符合这一政治目的的，是尽善的；凡是艺术上优美动人的，是尽美的；这两者都符合，才是尽善尽美的。孔子谓韶，“尽美矣，又尽善也。”谓武：“尽美矣，未尽善也。”武与韶皆美，差别正在于一个“善”字。

孔子时代已有优人。《穀梁传》记载，鲁定公十年，“夏，公会齐侯于夹谷。夹谷之会，孔子相焉。两君就坛，两相相揖，齐人鼓噪而起，欲以执鲁君。孔子历阶而上，不尽一等，而视归乎齐侯曰：‘两君合好，夷狄之民何为来为？’命司马阻之。齐侯逡巡而谢曰：‘寡人之过矣！’退而属二三大夫曰：‘夫人率其君，与之行古人之道。二三子独率我而入夷狄之俗，何为？’罢会。齐人使优施舞于鲁君之幕下。孔子曰：‘笑君者罪当死！’使司马行焉，首足异门而出。”

孔子为什么要杀优施？主要一点就是优施“笑君”。按晋范宁《春秋·穀梁传集解》，指明“笑君”，即“欲嗤笑鲁君”。嗤笑就是当面讥笑，带有侮辱性，所以有“罪”，“当死！”这在西方的民主社会也许不一定会死。

中国社会也信宗教，敬奉神灵。但中国的神，哪怕是帝位最高的玉皇大帝，也不能和西方的上帝、宙斯等天神相比。在中国君主是最高主宰者，即便是上帝也得听皇帝的，否则就会断绝人间香火。君主是神圣的，不论是政治还是文学都不能触犯。所以《诗经》上所说的“善戏谑兮，不为虐兮”，一直为中国世世代代的制作者所铭记。否则便会“笑君者罪当死！”

二、欣悦至美说

《易》亦称《周易》。《易经》，是我国上古时代一部有重要影响的以象征物象征意义的八卦解释事物的哲学著作。它在神秘的“占筮”外衣掩盖之下，不断闪现出蕴含丰富，变化多端的哲理的光华，一直为众多的学子们所探究。

《史记·孔子世家》记载孔子“读易韦编三绝”，并且说，“假我数年，若是，我于《易》则彬彬矣。”夫子如此津津乐道，把牛皮绳子都读断了三次，还想“假我数年”再读下去。《易经》吸引圣人如此，其中的一个奥妙就在于《易》易而简，变化无穷，所以英文中的《易经》叫《变化的书》。不仅如此，《易经》千百年来已成为一部德行修养的哲学，许多人都认为读《易》“久则可为贤人之德，大则可为圣贤之业”。掌握《易》的原理，便“天下之理得矣”。

《易经》中的八卦是一种神秘莫测，变化万千，颇有辩证魅力的玩艺。八卦由卦名、卦形、象征物、象征意义构成。八卦中有一卦的卦名曰兑，卦形为☱，象征物是水泽，象征意义为说(悦)。八卦后来发展变化为六十四卦，其变化性更大。兑卦表示欣悦的意思，既顺乎天，又应乎人情，便是欣悦之情。可以说兑卦☱是我国最早的笑论和笑的最早哲学依据。值得注意。

兑卦虽然表示欣悦之义，由于八卦变成了六十四卦，每一卦至少有八种大的组合与变化，所以兑卦的欣悦之义也是多种多样的。

例如上下皆兑☱，表示有喜庆，所谓九四之喜。

上兑下艮☶，表示上下有“静止欣悦”之义，不失其正。

下兑上艮☶，象征减损，损其疾无咎，损其疾亦可喜也。