

喜剧美学丛书

喜剧学探 美初

陈孝英 著

新疆人民出版社

喜剧美学初探

陈孝英 著

新疆人民出版社

责任编辑 吴冶
封面设计 王国玲

喜 剧 美 学 初 探

陈孝英 著

新疆人民出版社出版

(乌鲁木齐市建中路54号)

新疆新华书店发行 新疆新华印刷三厂印刷

850×1168毫米 32开本 13印张 2插页 325千字

1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷

印数：1——2000

ISBN7-228-00907-X/1·310 定价：4.80元

喜剧美学丛书

顾问：王朝闻 朱立人

主编：陈孝英

《喜剧美学丛书》总序

陈孝英

1985年7月和1986年12月的两届全国喜剧美学讨论会以及1987年6月的香港世界喜剧电影研讨会上，我都曾提到我国喜剧美学研究的一项总体规划，这就是力争在1990年前办成三件实事：成立学术组织，创办刊物；出版丛书。几年来，经过海内外朋友们的共同努力，全国喜剧美学研究会已经成立，由该会和陕西省喜剧美学研究会合办的《喜剧世界》双月刊也即将创刊。现在只剩下最后一件，也是难度比较大的一件事：出一套《喜剧美学丛书》。

我这里所说的“喜剧”，是作为美学中的一种基本范畴，即美的一种表现形态而言的，也就是人们平时所说的“喜”或“喜剧性”。它渗透到社会生活和文学艺术的各个领域，形成了具有丰富美学内涵的“幽默”、“讽刺”、“滑稽”、“机智”、“怪诞”等分范畴，构成了一个蔚为壮观的喜剧美学世界。

人类花费了两千五百年以上的时间来探索这个“喜剧”世界，一代又一代探索者就象“盲人摸象”似的，在这条通幽的曲径上留下了一行行或深或浅的脚印；《大英百科全书》关于笑的词条，已不是以厘米，而是以米作为计算长度的单位；有史以来有代表性的笑论，至少已逾八十种。这个谜样的世界居然能使如此众多的文艺家、理论家以至自然科学家折服、倾倒，奉献出自己的热情和智慧，其吸引力之大就可想而知了。

这套《喜剧美学丛书》，就是要为有志于探索这个神奇世界

的朋友们展示前辈“摸象人”的足迹,提供继续登攀的捷径。其形式,包括专著、文集和译著;其内容,可以是学术性论著,可以是普及性著作,也可以是资料性文集;其目的,在于把倡导、探索和普及三者结合起来。现在,这套丛书在新疆人民出版社的全力支持下,在王朝闻、朱立人二位顾问的热情关心下,开始陆续与读者见面了。我希望它在1990年前大体出齐,到那时,我们中国人便将有自己的一个研究喜剧美学的小小资料库,一个了解中国和世界喜剧美学历史及现状的小小窗口。据我所知,目前还有几家出版社也在考虑出版有关喜剧美学的丛书。例如,中国戏剧出版社打算出以舞台喜剧为主的研究丛书,上海社会科学院出版社正在出中国幽默小说作品的系列丛书,陕西人民出版社也有这类设想。我相信,通过东西南北各方同道者的共同努力,喜剧美学的研究必将在我们这个东方文明古国开拓出一片新天地。

1987年4月于西安

目 录

《喜剧美学丛书》总序·····陈孝英 (1)	
勇敢的探索,可喜的收获	
——《喜剧美学初探》小序·····霍松林 (1)	

第一辑 “喜剧”探

“喜剧美学”论略	
——首届全国喜剧美学讨论会主题报告····· (7)	
喜剧美学范畴论纲····· (24)	
论喜剧的美学特征····· (29)	
喜剧艺术手法浅探····· (40)	
马克思主义喜剧观的4个基本点····· (62)	
马克思与黑格尔喜剧观之比较····· (69)	
“喜剧”在当代世界····· (88)	
久违了,喜剧	
——论新时期的喜剧艺术····· (109)	
撒落在伊犁河畔的喜剧“露珠”	
——谈祖尔东·沙比尔小说的民族特色和喜剧风格····· (124)	
皱着眉头的笑	
——《陈奂生上城》喜剧手法刍议····· (140)	
喜剧片出现新路子	
——看《两对半》札记····· (144)	

第二辑 “幽默”探

- “幽默”论纲·····(152)
- 幽默艺术规律初探·····(161)
- 比喻与幽默
- 幽默常用的修辞格之一·····(198)
- “幽默”翻译探微·····(208)
- 论王蒙小说的幽默风格·····(224)
- 散漫的笔墨，泼撒着无垠的悠思
- 王蒙系列小说《在伊犁》散论·····(260)
- 马克辛的“灰色幽默”
- 读《孤独的马克辛》札记·····(273)
- 论肖洛霍夫创作的幽默风格·····(278)
- “讽刺性幽默”的杰作
- 《好兵帅克》喜剧风格散论·····(301)

第三辑 “讽刺”探

- 钱议内部矛盾题材的讽刺
- 学习毛泽东文艺思想的札记之一·····(311)
- 关于社会主义文艺的讽刺与歌颂问题
- 学习毛泽东文艺思想的札记之二·····(323)
- 透视畸形灵魂的X光
- 思基讽刺艺术琐谈·····(334)

第四辑 “体裁”探

- 敲响中国喜剧电影的新“锣鼓”
- 在第3届全国喜剧美学讨论会上的发言·····(340)

矛盾中求发展 超越中求变革

——当前曲艺发展的几个问题之我见……………(358)

“歌颂相声” 4 论……………(364)

从哈哈镜到漫画

——论绘画艺术中的幽默的特殊规律……………(391)

我与喜剧美学研究……………(401)

后记……………(407)

勇敢的探索，可喜的收获

——《喜剧美学初探》小序

霍松林

孝英同志送来他的《喜剧美学初探》全稿，要我写一篇序。翻阅目录，得知其中的大部分文章，已在《文学评论》、《文艺研究》等刊物上看到过；但为了获得更深刻、更全面的印象，还是挤时间通读了两遍。在时间需要“挤”的情况下通读三十多万字的稿子，而且不止一遍，说明这部专著不仅引起我的理论兴趣，而且给予我以艺术享受。

不妨先从“初探”谈起。

某一领域，很值得“探”，前人和今人“探”过不止一次，其中的某些人，已“探”得相当深入。在这样的情况下，如果有人认为那里还可以“探”出新东西，又去“探”，那么，这对于那位新的探索者来说，仍可以说是“初探”。某一领域，也很值得“探”，但前人和今人都还未曾涉足，连通向那里的道路也有待于开辟。在这样的情况下，如果有一位勇敢的探索者攀高涉险，克服重重困难，终于踏进那一领域，那么，这对于那位探索者来说，固然是“初探”；对于那一领域来说，也是名副其实的“初探”。

人们往往用“初探”表示自谦。意思是：我这不过是初步的探索罢了，很不深入。可是，同样用“初探”这个词，其实际情况却有所不同。而且，“初探”与“再探”，也不一定有浅深之

分。有的人一再去探，驾轻车，操熟路，比较省力气，也比较安全、顺利，但很可能没多少新的创获，甚至如入宝山，空手而回。有的人虽然是“初探”，但他下定决心，鼓足勇气，一往无前，百折不挠，一进入那领域，就向纵深发展，开疆拓土；那么，即使那领域已经有人“探”过多次，他仍可以满载而归。

那么，孝英同志的“初探”究竟属于前者呢，还是属于后者？我个人认为：在很大的程度上，应该说属于后者。

从1979年至1982年，孝英同志对幽默作了相当系统的研究，其成果结集为《幽默的奥秘》（将由中国戏剧出版社出版）。这部《喜剧美学初探》，分为喜剧探、幽默探、讽刺探和体裁探四辑，是《幽默的奥秘》的姊妹篇和续篇。

幽默，在当代世界已发展成为一门独立的、专门的学科。随着人类物质文明和精神文明水平的日益提高，随着自然科学和社会科学的日新月异及其相互交叉、相互渗透，时至今日，欧美学者已从美学、文艺学、语言学、修辞学等传统领域扩展到行为学、人类学、心理学、教育学、生物学、医学、精神分析学等新的领域，从更宽的视野和更新的角度，对幽默进行综合性的研究。因此，就全世界范围而言，幽默这一领域早已游人络绎，颇不寂寞。然而欧美学者对于幽默的研究，一般缺乏辩证唯物主义和历史唯物主义的指导思想，往往否定幽默的笑的阶级性和幽默干预生活的作用；而且几乎不涉及中国幽默的传统以及中国特有的各种幽默样式。中国学者呢，对于幽默，乃至对于整个喜剧美学的研究，又恰恰是一个十分薄弱的环节。因此，孝英同志以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导对幽默，乃至对整个喜剧美学所作的研究，具有填补空白的性质和开拓领域的意义。

孝英同志的研究，是从“喜剧”这一美学范畴的特殊样式——幽默入手的。

“幽默”作为一种艺术美，其内涵和外延众说纷纭。大体说。

来，有广义和狭义两种理解。广义的幽默是喜剧的总称，包括一切使人发笑的文字及其他形式。狭义的幽默则是喜剧中的一个分支，是“笑”所包含的众多形式中比较含蓄、深沉的一种。它以比较温和的态度和比较含蓄的手法，通过美与丑的强烈对照，对包含喜剧因素的事物作有意识的理性倒错的反映，造成一种特殊的喜剧情境，并进而在审美主体的头脑中创造出一种包含复合情感、充满情趣而又耐人寻味的意境，产生会心的笑，来表达美对丑的优势。孝英同志所研究的，就是这种狭义的幽默。其收获主要表现在如下两个方面：

一、从基础理论的角度对幽默的外部形式规律进行了系统的研究，在幽默的美学特征、审美标准、基本环节、主要方法、社会功能和艺术功能等方面提出了一系列独到见解。

例如，提出幽默的特征是：表达了艺术家所持的特殊意念（美对丑的优势）和特殊态度（温和与宽厚），采取了特殊的方法（理性的倒错，即含蓄、暗示的手法），产生了特殊的审美效果（会心的笑）。这就为区别“幽默”这一喜剧的特殊样式与“喜剧”所包含的一般样式（如“讽刺”、“滑稽”）提供了一把美学标尺。

又如，将中国传统美学中的“意境”说引入喜剧领域，提出作为艺术美的幽默，应该能够使审美主体进入一种“包含复合情感、充满情趣而又耐人寻味的意境”。这就把形式与内容统一起来，为区分庸俗调笑和真正的幽默找到了一个切实的审美标准。

再如，提出一则典型的幽默往往包含四个基本环节（悬念、渲染、反转、突变）；指出要以“对比”这一基本方法创造幽默意境，必须具备三个条件（双方应尽量拉开距离，为双方安排最佳的交锋时机和媒介物）。这对于把握幽默造笑的规律，是很有意义的探索。而将幽默划分为“肯定性幽默”、“否定性幽默”和“纯幽默”，对于全面地、辩证地探究幽默的社会功能和艺术

功能，也具有不可低估的作用。

二、与此同时，从史的角度，用中西比较的方法，对幽默的起源、演变、现状及发展趋势进行了鸟瞰式的回顾和展望。对于幽默在西洋的起源和演变，分三个阶段作了简明的论述。对于我国的幽默传统，则循三条线索理清了脉络：（一）俳优——戏剧——曲艺；（二）寓言故事——民间笑话——政治笑话；（三）民谣——文人诗词——话本小说——各类文学作品。从而明确指出：《诗经》中的某些幽默作品及先秦诸子创作或引用的寓言，跟阿里斯托芬的喜剧年代大体相当；而俳优的起源，即以有可信史料的西周末期计算，也比古希腊喜剧早三个世纪。在阐明中西幽默源流之后，即依时间顺序，对中国和西方幽默的民族风格进行了有趣的比较研究，从而为中西合璧地研究喜剧美学开辟了路径，提供了资料。

以上两方面的成果，已收入《幽默的奥秘》。本书中的“幽默探”，则是对前书一些重要观点的提炼、充实与发展。

孝英同志在对幽默这一喜剧范畴作了开拓性的研究之后，并没有陶醉于已经取得的成绩，止步不前。也没有离开这一领域，务远猎奇。而是以此为基地，不断扩大战果，把研究范围逐步扩展到喜剧的其他范畴（诸如讽刺、滑稽）和一些基本体裁（诸如相声、漫画、喜剧电影、喜剧小品）、乃至喜剧本身。他通过对马克思喜剧观的思考、领会，提出了马克思“把喜剧考察的基点和重点放在人类社会各个历史阶段所客观存在的喜剧内容上”这一论点。从这里出发，他把喜剧及其各种分范畴的研究，从艺术美的领域延伸到社会美的领域，就一些基本问题，进行了大胆的理论概括。例如：对作为美学范畴的“丑”，提出了质的规定；对于“丑中见美”的肯定性喜剧形象，按其“丑”的不同表现形态和美与丑之间的不同对应关系，区分为三种类型；等等。

理论来自实际，又必须反过来指导实际。孝英同志勇于作理

论上的探索，但决不是闭门造车，臆造规律，而是把美学研究和文艺评论结合起来，从理论联系实际的高度，对中外著名作家及其作品，进行了广泛深入的研究，写出了一系列论文。这些论文，通过对于具体作家作品的评论和剖析，既验证了自己已有的基本观点，又提出了一些新的观点。这些新的观点，诸如：喜剧与悲剧、正剧作品的美学区分；幽默、讽刺、滑稽等喜剧分范畴的彼此结合与相互转换；“讽刺性幽默”、“滑稽性幽默”等混合性品种的美学价值；肯定性喜剧形象的本质的美学特征（主体精神的高扬）和形式的美学特征（寓爱于嘲，丑中见美）；等等。其本身既具有重要意义，而这些观点之所以能够提出，又为美学研究应该与作家作品的评论相结合提供了有益的借鉴。

以上两方面的主要成果，基本上收入本书。

孝英同志是一位中年研究人员。他原来做外语和外国文学教学工作，专门从事学术研究，只不过是近几年的事。但他已经取得了可喜的成绩，赢得了学术界的重视。这除了他的刻苦、勤奋之外，还有什么经验值得总结吗？我认为有的。

第一，他不存在知识老化、固步自封的问题，一上来就如饥似渴地吸收最新的研究成果和研究方法。而他又不仅熟习汉语，还通晓外语，既能吸取国内的新东西，更能吸取国外的新东西，因而有较好的条件把自己的研究奠定在当代最新科学水平和现代化科学方法的基础之上。

第二，既充分吸收古今中外各家各派的有用观点和可靠资料，又不迷信前人、墨守成规；而是取人之长，补我之短，扬己之长，避己之短。广采百家之精英，试立一己之体系。

第三，从各学科的边缘处做文章，将多种学科的知识 and 研究成果纳入喜剧美学的研究轨道，从美学、文艺学、语言学、修辞学以及生理学、心理学、社会学等多种角度，对喜剧美学进行综合性的研究。

还有一点，一开头已经谈到。那就是不屑步别人的后尘，在熙来攘往的老路上徜徉；而是勇于披荆斩棘，自辟通“幽”之路，入虎穴，得虎子。

这一切，我认为是孝英同志在较短的时间内取得较大成果的主要原因，值得注意。对于有志于攀登科学文化高峰的中青年同志来说，尤其如此。至于他通过自己的理论概括提出的许多观点和结论，当然不一定都颠扑不破、完美无缺；还需要在更广泛地占有材料、更细密地分析研究以及与美学界的专家们反复切磋中不断完善，精益求精。

“喜剧美学”论略

——首届全国喜剧美学讨论会主题报告

“喜剧美学”的内涵与外延——范畴美学研究的突破口——殊途同归的“欧美中心论”——灰姑娘面前的“奥吉亚斯牛圈”——喜剧基本理论中亟待解决的课题——Комическое不宜译作“滑稽”——喜剧美学研究的综合化趋势——需要重新评价林语堂——对“丑”的新界说——急需引进现代化的研究方法和手段——建立具有中国特色的马克思主义的喜剧美学体系

(一) “喜剧美学”正名

“喜剧”有两层含义：

1

一是指艺术形式。就狭义而言，仅指戏剧中的一种与悲剧、正剧相对别的独立体裁。就广义而言，是指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、哑剧，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。

二是指美学范畴，即一种与优美、崇高、悲剧等范畴相对别

的美的形态。它包括一系列具体的分支，如幽默、讽刺、滑稽、机智、怪诞、荒诞等。

2 所谓“喜剧美学”，便是研究作为美学范畴的“喜剧”的一个部门美学。它与“悲剧美学”一样，是“范畴美学”的一种。

“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；二是对喜剧的各种表现形态（幽默、讽刺、滑稽、机智、怪诞、荒诞等）及其规律的研究；三是对喜剧艺术创作的主体和客体的研究；四是对喜剧美学史的研究。

喜剧美学的研究和喜剧艺术理论研究、喜剧文艺作品评论既有密切联系，又有一定区别。后者给前者提供了必不可少的基础，而前者又是在更高、更深的层次上对喜剧文艺的研究，是对于喜剧的外在形式规律和内在本质的研究。

由此可见，“喜剧美学”既是关于喜剧这一美学范畴的学科性研究课题，也是关于喜剧理论如何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）的知识的发展性研究课题。

（二）研究“喜剧美学”的重要性

3 喜剧美学研究，是将我国美学中块块研究的成果从范畴美学这一纵的角度串联起来的一个突破口。

从我国美学研究的现状来看，发展较快、成效比较显著的是美的哲学（对美的本质的研究）、文艺美学、美育、技术美学、文艺心理学等几大部类，这些都属于“块块”的研究。相比而言，范畴美学这种“条条”的研究是明显的薄弱环节。如果我们从“喜剧”这一范畴出发，进行条条的研究，便可以从纵的角度将现有的块块研究成果串联起来，从一个方面推动我国美学研究