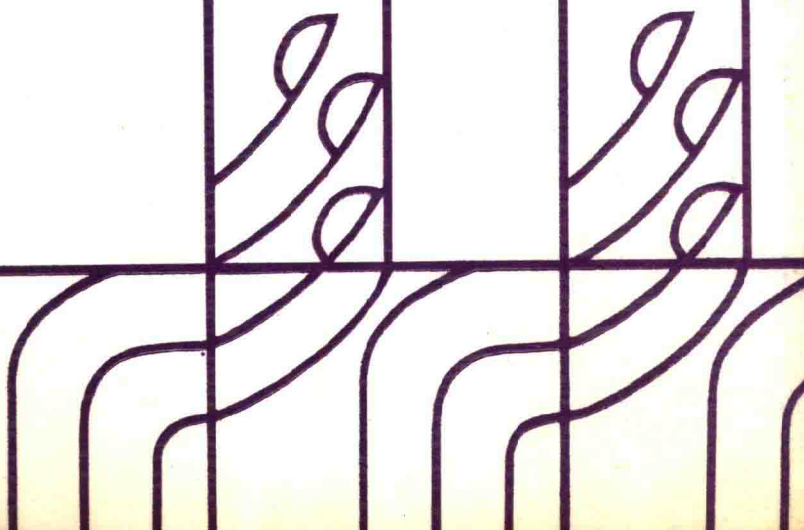

戏剧美学丛书

幽默的奥秘

陈孝英 著

戏剧美学丛书

幽默的奥秘

陈孝英 著

中国戏剧出版社

内 容 提 要

本书是我国第一部系统论述幽默理论的专著，是作者多年研究的结晶。

它论述了什么是幽默，幽默与戏谑、滑稽、噱头、嘲笑、讽刺的区别；中、外幽默史的发生、发展、演变；幽默的审美标准，幽默的审美效果、手法以及主要情节、语言手段；幽默的基本社会功能、艺术功能等一连串理论问题。

本书对喜剧美学、幽默理论研究、爱好者都有重要参考价值。

责任编辑：季定洲

幽默的奥秘

中国戏剧出版社出版

(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所发行

北京彩虹印刷厂印刷

字数383,000 开本850×1168毫米 $\frac{1}{32}$ 印张17.25 插页2

1989年7月北京第1版 1989年7月北京第1次印刷

印数1—5,300册

ISBN7-104-00139-5/J·79 定价5.85元

目 录

幽默与洞察

——序《幽默的奥秘》 王朝闻 (1)

绪 论 幽默——缪斯王冠上的明珠 (1)

第一章 正名篇

第一节 永恒的笑和短命的笑论
——人类笑的研究史之回顾 (8)

第二节 “灰姑娘”面前的“奥吉亚斯牛圈”
——论“喜剧”的美学特征 (55)

第三节 “摸象人”的足迹
——“幽默”研究史述评 (68)

第四节 第七个“摸象人”
——“幽默”正名 (89)

第二章 源流篇

第一节 从生理学术语到美学概念
——“幽默”语义史小考 (118)

-
- 第二节 从阿里斯托芬到马克·吐温
——欧美幽默史论略 (134)
- 第三节 从《诗经》到《阿Q正传》
——中国幽默史论略 (153)
- 第四节 人类幽默发展史上的新时期
——幽默在当代世界之一瞥 (198)

第三章 规律篇

- 第一节 幽默有审美标准吗？
——论“意境”在幽默审美中的地位 (237)
- 第二节 诱发幽默意境的种子
——论对比在创造幽默意境中的作用 (263)
- 第三节 通往幽默意境的“意识流”
——论幽默的基本环节 (291)
- 第四节 熟、假、露；俗、过、滥
——幽默六忌 (316)
- 第五节 从哈哈镜到漫画
-

——论幽默在绘画艺术中的特殊规律 (341)

第四章 手段篇

- 第一节 奇特情节和生花妙语的结合
——论幽默中情节手段和语言手段的
交织使用 (353)
- 第二节 化枯燥累赘为妙趣横生
——论“反复”在幽默中的运用 (359)
- 第三节 对逻辑和修辞的反动
——论“移植”在幽默中的运用 (370)
- 第四节 从事物易位中开掘笑料
——论“颠倒”在幽默中的运用 (384)
- 第五节 巧用事物的双重属性
——论“交叉”在幽默中的运用 (393)

第五章 民族篇

- 第一节 一株土生土长的艺苑奇葩
——论幽默的民族性的表现 (417)
- 第二节 三千年文化传统之树开出的花
-

——论中国幽默的民族特色	(427)
第三节 相互“影响”和彼此“对应”	
——论幽默的民族交流和平行发展	(451)
第六章 功能篇	
第一节 “吸尘器”和“轻音乐”	
——论幽默的社会功能	(463)
第二节 结构作品的支柱 塑造形象的手段	
——论幽默的艺术功能	(498)
结 语 愿幽默的牵牛花爬满新生活的篱笆	(535)
后 记	(538)

绪 论

幽默——缪斯王冠上的明珠

幽默：生活之调色板，语言之盐，缪斯王冠之明珠——多侧面、易变化、难捉摸、相矛盾的性格——创立具有中国特色的马克思主义的幽默理论体系

人类物质文明和精神文明发展到今天，幽默在人们的现实生活、艺术世界以至整个精神领域内的地位越来越重要了。

在日常生活中，幽默早已不再是少数幽默家的专利品，而成为广大人民须臾不可缺少的伴侣。它是生活中的调色板，语言中的盐，笑的取之不尽的源泉。在专制主义的高压下，它是人民含蓄而巧妙地抨击苛政、针砭时弊、宣泄积忿的精良武器；在人民当家做主的社会中，它是人们亲切而风趣地交流思想、表达感情、进行论争的心爱工具。生性幽默的人到处受人欢迎，在各种群众场合中，他们往往是人们注意力集聚的中心、群众情绪的自发代言人和民间娱乐活动当仁不让的组织者。

在艺术领域内，幽默毫不顾忌一代代文艺理论家和文学史家拒不为之列传的传统偏见，大摇大摆地闯进艺术神殿的深宫后院，爬上缪斯女神的王冠。它犹如一颗不循轨道的彗星，在人类艺术的宇宙太空中自由驰骋。被奉为文学正宗的小说，处女般神圣的诗歌，与千百万观众直接见面的戏剧、曲艺、电影、电视、音乐、舞蹈、美术、杂技、体育表演，乃至一本正经的理论著作和风马牛不相及的商品艺术，都无力抗拒它那诱人的魅力，心甘情愿地在自己的领地内为之开设分店。幽默这个昔日不登大雅之堂的“小儿科”，今天居然也登堂入室，跟投生于名门望族的大哥、大姐平起平坐了。翻开文学艺术史，典型人物五彩缤纷的艺术画廊之中，幽默形象不同凡响，熠熠闪光。与风车英勇鏖战的西班牙“骑士”——堂·吉诃德，“不但自己聪明，还把聪明借给别人”的英吉利浪子——福斯塔夫，“遵照上帝旨意”鲸吞别人财产、勾引他人妻子的法兰西“良心导师”——答丢夫，“带着感情扯谎”、把牛皮吹破了天的俄罗斯假钦差——赫列斯塔可夫，饱蘸着泪水一直笑到生命最后一刻的美利坚喜剧大师——卡伐罗，在科举制度的悲喜剧中走完一生的中国封建士子——范进，“精神胜利法”的绝妙典型、旧中国国民性的生动缩影——阿Q，为了拉上一辆“自己的车”挣扎一生终未遂愿的人力车夫——祥子，以及装神弄鬼的三仙姑，大男子主义的孙喜旺，买猴传奇中的马大哈，为民做主的唐知县，“五块钱就买到了精神的满足”的陈奂生……，他们的名字和故事犹如插上了翅膀，跨越时代和国界，成为或将成为世界各国人民喜闻乐用的引语乃至典故。幽默风格的作品备受人民欢迎。走进书店和图书馆，古今中外幽默大师的名著往往是读者的对象。打开报纸期刊，人们先睹为快的常常是幽默风格浓郁

的小说、喜剧、杂文、相声、讽刺小品。剧场里，晚会上，收音机旁和电视屏幕前，引起人们急切盼望和忘情畅笑的，往往是相声、喜剧以及正剧、悲剧中的幽默片断和戏曲中的丑角。在竞争极为激烈的中国当代文坛上，一系列社会调查表明，幽默作品是唯一能够适应各种层次的读者和观众、保持着稳定选票的幸运儿。由此看来，“幽默”已经不只是跻身文苑，占得平起平坐的一席之地，而简直成为缪斯女神王冠上的一颗明珠了。

对于这样一位生活和艺术领域中能量颇大的常客，古往今来不知有多少理论家慕名前去探“幽”。然而奇怪的是，时至今日，幽默的许多奥秘对于创造了高度物质和精神文明、揭示了大自然和人类社会无数秘密的现代人来说，仍然是一个难解的谜。尽管从初通文理的小学生到驰骋文苑的艺术家，几乎人人都在创造幽默和欣赏幽默，然而，为了科学地规范“幽默”的概念，却难坏了若干世纪以来的专家学者。他们对这同一个对象作出了截然不同的鉴定。弗洛伊德和格罗特杰汉认为，“幽默意味着解放，使人崇高，是一种创造力”；而柏拉图却断言，幽默“意味着丑恶、危害，使艺术、宗教和道德堕落，故应为文明开化的人类所摒弃”^①。

幽默的奥秘何以如此难解？其源盖出于它所独具的多侧面、易变化、难捉摸、相矛盾的性格。在人类的精神领域中，恐怕很难找到一种研究对象能象幽默那样复杂、奇异而又自相矛盾。

幽默本是人类思维逻辑高度发展的产物，然而，其思维方

^① 《幽默理论在当代世界》，新疆人民出版社1987年版第124—125页。

法又恰恰同人类正常的、普遍的思维逻辑背道而驰，并以由此造成的不谐调因素为其重要审美特征。人类的思维活动越是进化，人类就越是希求从受逻辑制约的缜密思维和现实主义的冷静思索之中获得暂时的解脱，使自己的思维形态在幽默意境中“自我退化”到孩提时代。幽默所深藏起来的“谜底”，对观赏者来说是一道颇费思考的智力测验题，但要推导出这道难题的答案，却需要采取类似婴幼儿式的天真悖理、不受约束的思维形式。越是难以为儿童领悟的高级幽默，它对观赏者掌握婴幼儿式的思维方法的要求反而也越高。

幽默作品往往篇幅不大，结构不繁，有的甚至只是一个比喻、一句反话或是一幅肖像素描，但是它所造成的意境有时却可以同长篇大论的描写和叙述相媲美。幽默作品的审美感受所包含的情感不是单一的，而是复合的；其中既有嘲弄，又有怜惜，有时还有喜爱、疼爱、同情或责备；幽默作品在观赏者心里所引起的情感变化不是量的衍变，而是质的飞跃和不同质之间的摇摆。有时会出现这样的情况，同一则幽默在习俗、教养、心境各不相同的人那里所引起的情感变化竟然大相径庭：它使一些人觉得妙趣横生，使另一些人厌恶、反感，而使第三部分人感到震惊、恐怖、毛骨悚然。

幽默本是喜剧中的一个特殊分支，以轻松欢快的笑为其主要特征。然而，幽默又是通过这种轻松戏谑而蕴含深意的笑来表现美对丑的优势这一严肃的主题，观赏者往往可以透过笑的帷幕窥见藏在幕后的真理。尤其是当它用于否定和批判丑恶事物时，憎恶的感情和戏谑的形式之间的对立更形尖锐。特别有趣的是，表现美对丑的优势的幽默，有时居然可以同表现丑暂时压倒美的悲剧熔于一炉，铸造出悲剧喜唱、哀泪笑洒、“苦乐

相错”的艺术复合体。

逻辑思维的高度发展和背离逻辑的“自我退化”，短小精悍的结构特征和复杂深邃的审美感受，轻松戏谑的形式和严肃冷峻的内容——这一对对矛盾共处于“幽默”这一统一体之中，构成了它多面易变的性格，使之成为人类思维活动和艺术创作中一个迷样的奇观。

对于幽默理论的研究，是我国美学研究中的一个薄弱环节。中国本是具有“曼倩之风”的国度，我国幽默文学的传统可以一直追溯到与阿里斯托芬的希腊喜剧同时代的《诗经》及稍后的先秦诸子寓言。这些作品闪耀着中国人民特有的质朴内蓄、不动声色的幽默感，其中有些篇章至今仍是世界幽默文学的名篇，但这种传统后来未能得到充分发展。尽管民间文学中幽默一直比较风行，正统文学中却所见不多，因而，东方朔、嵇康、吴敬梓、蒲松龄、鲁迅、老舍、赵树理等以幽默风格见长的艺术家就显得格外珍贵。这也许同中国封建社会和半殖民地社会的长期高压政策，同儒教“不苟言笑”的封建桎梏不无关系。三十年代，林语堂为首的“论语派”在国难当头之际将幽默引向纯娱乐论的泥坑，受到鲁迅义正词严的痛斥。林语堂以油腔滑调冒充幽默，在国人心中败坏了幽默的名声，而我们有些同志又对鲁迅批判论语派的某些愤激之词如“我不爱‘幽默’，并且以为这是只有爱开圆桌会议的国民才闹得出来的玩意儿”^①，“中国无幽默”^②等，缺乏历史的具体的分析，致使幽默长期

① 《南腔北调集·论语一年》，《鲁迅全集》第4卷，人民文学出版社1987年版，第567页。

② 《花边文学·小品文的生机》，《鲁迅全集》第5卷，人民文学出版社1987年版，第463页。

以来成了中国艺苑之一忌。^①结果,造成目前在我国对幽默的理论研究很少有人问津,以至有的幽默艺术家禁不住大声疾呼:

“至今还没见过一本谈讽刺和幽默的书。难怪美术学院不设漫画系,连漫画课都没有,上哪里找课本啊!”^②特别是对富有中国民族特色的幽默艺术样式,如戏曲喜剧、相声、独角戏、山东快书、评弹、民间笑话、歇后语、写意式漫画等,缺乏从美学的高度和中西艺术比较的角度加以总结提高。和有些国家相比,我国今天的幽默文艺还不够发达。有些幽默作品忽视幽默的艺术规律,情趣性不足,娱乐性不浓,独创性不强,含蓄性不够,有“带着枷锁跳舞”的味道;而另一些作品,特别是某些相声和滑稽戏,当前又走向另一极端,出现了审美趣味不高、滥放噱头、哗众取宠的倾向。

鉴于上述情况,当前我国美学研究中的一项重要任务,便是认真地、系统地进行幽默基本理论的研究。我们要以马克思主义的美学原理特别是马克思主义的喜剧观为指导,借鉴当代欧美各国幽默研究的积极成果,剔除其唯心成分、阶级偏见以及玄虚、烦琐的研究方法,同时认真总结我们民族的幽默艺术的传统经验,创立具有中国特色的马克思主义的幽默理论体系。

幽默的内涵外延到底有多大?它的中外历史源流可追溯到什么时候?它在当代世界有哪些发展?幽默有没有客观的审美标准?幽默的审美效果是依靠什么样的基本环节、基本手法以及主要的情节和语言手段造成的?观赏者欣赏幽默时经历了怎样的心理活动和心理过程?我国的幽默有哪些民族特点和基本经验?

^① 关于鲁迅幽默观的评价问题,参见陈慧:《鲁迅论幽默和鲁迅的幽默》,载《南开学报》1981年第5期第24—28页。

^② 方成:《自我介绍》,《人物》1981年第6期第29页。

幽默有哪些基本的社会功能和艺术功能？……一系列有趣的课题在向我们招手。让我们循着马克思主义的美学思想，踏着古今中外一代代前辈探“幽”寻胜的足迹，步入美学、文艺学、心理学和语言学的交界地带，到幽默之宫中去作一次赏心悦目的漫游。

第一章 正名篇

第一节 永恒的笑和短命的笑论

——人类笑的研究史之回顾

“喜剧”的两种、三层含义——人类笑论史的源头：“妒忌说”与“摹拟说”——三百年前的笑论专利诉讼案——耶稣有幽默感吗？——谨慎至极的“我们未知说”——笑的同义语：“露齿”和“止痛药”——从柏拉图到弗洛伊德对审美主体的心理研究——从亚里斯多德到车尔尼雪夫斯基对审美客体的社会界说——随感性和抒情性：中国古代笑论的特征——刘勰的“谐谑”和李渔的“科诨”——惜墨如金的《半庵笑政》——朱光潜、蔡仪、李泽厚三大家纵论笑之起因——马克思主义喜剧观的划时代贡献。

在着手研究“幽默”之前，我们必须首先粗略地探讨一下“喜剧”。“喜剧”有两种含义：

一是指美学的一种基本范畴，包括幽默、讽刺、滑稽、机智、怪诞等各种具体样式。

二是指艺术的一种形式。作为艺术形式的“喜剧”，又有广义与狭义之分。狭义的“喜剧”，仅指戏剧中的一种类型——喜剧；广义的“喜剧”，除戏剧中的喜剧外，还包括带喜剧性的小说、诗歌、电影、电视、曲艺、音乐、舞蹈、美术、杂技、体育表演、建筑艺术、商品艺术等多种艺术形式。

作为美学范畴的“喜剧”，包括社会生活中的一切喜剧性现象及其在艺术中的反映，自然也包括作为艺术形式的喜剧。我们这里所探讨的，就是这种作为美学基本范畴之一的“喜剧”，“幽默”便是它的一种特殊样式。

一、西方笑论史论略

提到喜剧，人们总是把它同笑连在一起。古今中外的美学

① 中外美学家有的将作为艺术形式和美学范畴的喜剧统称“喜剧”（见王朝闻主编：《美学概论》，人民出版社1981年版第59页；施昌东：《“美”的探索》，上海文艺出版社1980年版第420页）。也有的将艺术形式的喜剧称为“喜剧”，而将美学范畴的喜剧称作“喜剧性”（见〔苏〕奥夫相尼柯夫、拉祖姆内依主编：《简明美学辞典》，知识出版社1981年中文版第66页；〔英〕李斯托威尔：《近代美学史评述》，上海译文出版社1980年中文版第222页）。

家，把笑称作喜剧（或滑稽）的“灵魂”^①、“特征”^②、“美学特征”^③、“表现特点”^④、“特有的表现状态”^⑤、“根本规律”^⑥、“效果”^⑦、“审美效应”、“创作动因”^⑧、“真正的普遍功用”^⑨。因此，要讨论喜剧，就不能不从笑谈起。笑是怎样产生的？它有哪些生理和心理的特点？笑的情感是不是一种美感？喜剧的基础、本质和美学特征是什么？它的美学意义何在？英国人谷列格曾编纂过西方有关笑与喜剧的书籍目录，他仅收到1923年为止，即有三百几十种之多。美国人埃德蒙德·伯格勒，在《笑与幽默感》一书第一节中列举了自柏拉图以来欧美的八十种笑论。^⑩朱光潜先生在写于三十年代的《文艺心理学》一书第十七章《笑与喜剧》中也介绍和评述了十余种西方比较重要的学说。^⑪这些笑论中有些代代相

① [印度] 婆罗多牟尼：《舞论》，《古代印度文艺理论文选》，人民文学出版社1980年中文版第9页。

② [苏联]《哲学百科全书》，莫斯科“苏联百科全书”出版社1962年俄文版第2卷第573页。

③ 施昌东：《“美”的探索》，上海文艺出版社1980年版第419页。

④ 全国高等民族院校编写组：《美学十讲》，云南人民出版社1982年版第193页。

⑤ 同④，第184页。

⑥ [法国] 莫里哀语，转引自何洛等：《实践与美学》，书目文献出版社1982年版第297页。

⑦ 杨辛：《喜剧的特征》，《美学与美学史论集》，新疆人民出版社1982年版第121页。

⑧ 转引自徐侗：《中国古代笑论小探》，收入《首届全国喜剧美学学术讨论会论文集》。

⑨ [德国] 莱辛：《汉堡剧评》，《文艺理论译丛》1958年第4期第9页。

⑩ 中译文见梁根顺译、王树昌校：《短命的理论——永恒的笑》，收《喜剧理论在当代世界》。

⑪ 见《朱光潜美学文集》，上海文艺出版社1982年版第1卷。