

文学理论批评建设丛书

苏晖 著

喜剧性范畴的核心
生命中的狂欢精神
主体意识的高扬
以反思实现超越

传统喜剧美学特征
化丑为美
理性反思人类弱点
接受主体心理反应
悲喜对立悲喜融合

现代发展与变异
由美本位到日本位
挑战传统逻辑观念
颠覆传统语言观念

西方喜剧美学的现代发展与变异

XI
FANG

XI

JU

MEI

XUE

DE

XIAN

DAI

FA

ZHAN

YU

BIAN

YI

文学理论批评建设丛书

苏晖 著

西方喜剧美学的现代发展与变异

以怪诞实现颠覆，以
反讽实现超越

——题记

本书由华中师范大学出版基金全额资助

华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

西方喜剧美学的现代发展与变异/苏晖 著.

—武汉:华中师范大学出版社,2005. 12

ISBN 7-5622-3299-7/I·212

I. 西 … II. 苏 … III. 喜剧—文学研究—西方国家
IV. 1106.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 129518 号

西方喜剧美学的现代发展与变异

著者:苏晖 ©

责任编辑:马元龙

责任校对:罗少琳

封面设计:甘 英

编辑室:文字编辑室

电话:027-67863220

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞瑜路 152 号

电话:027-67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnup.com.cn>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:湖北恒泰印务公司

督印:方汉江 字数:240 千字

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:9.75

版次:2005 年 12 月第 1 版

印次:2005 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—2000

定价:19.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027 67861321

新版总序

王先霈

这一套“文学理论批评建设丛书”从开始出版到现在已经八年多了,累计共有九种,虽然先后有过加印,也还是都脱销了。出版社要出新版,在版面设计上作改进,作者们也愿意借此作或大或小的修订,同时,还会有若干新著将要陆续增加进来。所以,编辑同志嘱我补写一篇序言,看来,确实是有此需要——需要对原来的设想作某些修正,对丛书策划中新的设想作一交代。

当初,设计本丛书的时候,就是与华中师范大学文艺学学科建设相配合。我在原来的总序中说的,丛书的作者们,也就是教室的成员,大家在学术上相互呼应协作,并且为下一步理论上的整合作准备。现在看来,这一句话要作分析:“呼应”是教学与研究的客观需要,教室的成员们在教学任务和研究方向上有所分工,在一个集体里必须协调、默契,也必定会彼此影响;“整合”这个词儿则未见准确——每个人有自己的学术个性,不太可能也没有必要整合。学术群体的建设,尤其是人文学科学术群体的建设,最重要的是各人独立的创造性的研究。自选课题做起来兴趣浓厚,有利于扬长避短。至于群体内部观点的接近,研究范围的接近,研究风格的接近,以至于课题的合作,应该是顺乎自然,不必强求。在这几个方面有合有分,分而渐合,合而复分,都不是坏事。至于青年胜过老年,学生超过老师,更是进步和兴旺的表现。我们教研室仍在岗的同事都比我年轻,怀有对新思潮新事物的热情和敏感,我从

他们那里时常受到激发启迪。现行的学术体制中，“计划经济”的色彩较浓，对学术个性的养成和发挥有些妨碍，最终也不利于真正意义上学派的形成。这是一个带有普遍性的问题，作为一个小集体，在学科建设中，只能是尽可能尊重每位成员的个性。随着中青年同志渐趋成熟，我们这个集体的研究课题，也不再停留于文学批评，近几年在德国古典美学和东方美学领域，在大众文学理论领域，在比较文学和中国古代文论研究领域，都有新的可喜的成果。这也是我们策划本丛书新版的基础。

从我们已发表的成果看，有一个共同的弱点，就是时代特征不够鲜明，较少回应当下现实的尖锐问题。这可能与我们长期教学负担过重、难得有整块的时间集中精力于一个课题有关，但还是应该在我们的学术性格和研究心理上去寻找原因，并尽快予以弥补。近几年从我们这里毕业的博士，有的人学位论文比他们的导师更有锐气，这是值得深入反省的。前面九种书，是20世纪的产品，在21世纪，新版的这套丛书各册的撰写，希望既踏实沉稳，又表现出更大的探索的勇气和更强的创新的欲望。同事们正从事于多种重要课题研究，阶段性成果不断地问世，有理由对我们的学科建设充满信心，借此机会还要感谢华中师范大学出版社的支持和帮助。

2004年7月28日夜11时

暑热中于武昌桂子山

总 序

王先霈

本丛书的作者们是华中师范大学中文系文艺学及相关专业的中青年教师,他们聚合在一起,撰写这一套丛书,其整体构想是,以文学批评论为中心,从几个不同的角度探讨在世纪转换时期文学理论的变革、更新。

关于文艺学研究的改革和开拓,早已为国内高校中文系教师以及教育界以外的学术同行所充分重视,并且已经有许多成果问世。粗略地说,人们的努力是在两个方向上,一是从一个个体学科问题入手,诸如形象思维问题、悲剧问题、形式美问题、典型问题、文学语言的功能与性质问题……寻求新的看法、新的结论,而在此种寻求过程中间调整或改变旧的学科思维习性和思维方式,锻制新的研究方法;一是设计新的文艺学理论体系,包括确立新的逻辑起点、新的核心概念,重组基本范畴与命题。显然,后一种工作难度要大得多。我一直觉得,从事这种工作的时机还远不成熟,因为它还缺乏强有力的哲学的支持,还有待一系列重大学科问题的突破性进展作基础。眼前,我们的文艺理论界甚至没有一个迥异于古代的与西方的、为大家共同接受并在理解上少有歧义的术语系列,争论和交流常常在语义层面上就遇到阻碍;而这种术语系列的形成和获得公认并非一朝一夕之事。在这种情况下构造的新的理论体系,是难以做到坚实牢固的,更不可能严密深邃。所以,在文艺学建设上,我赞成多研究问题,不轻言重建体系;同时,在文

文学内部,把理论的抽象同文学史的总结、批评实践的深化更紧密地结合。

文学领域的变革往往首先从创作上发端,近十余年的中国文学发展也是这样。从 20 世纪 70 年代末文学内容上的变化,到 20 世纪 80 年代小说、诗歌、话剧剧本文体观念的变化,艺术形式的大范围大幅度的蜕变,掀起一股股新潮;与创作相依相连的文学批评不能不对之作出反应,由此导致批评自身的更新;文学批评对作品、对具体文学现象的判断、阐释需要明确的原则作依据,于是,文学理论的发展变化就必不可免了。在这里,文学批评是中间的富有弹性的更加活跃的环节。不管出于何种心理,文学批评比之文学理论总是受到各方面更多的关切,作家、读者和社会管理者都不能完全漠视文学批评,即令他们对文学理论没有直接的兴趣。但是,一个文学批评家,如果只是说明作品的意义(社会意义与审美意义),那他还只是一个通俗的解说者,只是一个书评作者,还称不上严格意义上的文学批评家。文学批评家还应该揭示文学作品的意义如何产生,如何被接受者体认,指出文学作品生产和传播的种种规律。进一步说,文学批评也需要批评,也需要专门的研究,作为对批评的批评或对批评的研究的批评论,不但有存在的理由,而且应该受到特别的重视。同样,一个文学理论家,如果对当代的巨大而深刻的文学变革没有自己独到的体验,不能对之进行深入思考,怎么能指望他为阐明这种变革提供有用的理论武器呢?

从上述考虑出发,华中师范大学中文系从 1981 年起逐步建立了文学批评论的教学和研究的专门队伍,十多年来,开设了文学评论课程,编写出版了题为《文学评论教程》的教材,培养了若干届文学批评论方向的硕士研究生,取得了一批研究成果。把这一工作推进到新的层次,是我们 20 世纪 90 年代的新目标。在我们看来,无论在文学批评的观念上,还是在文学批评方法或批评切入文学的角度上,以及文学批评论研究的路径上,都要抛弃单一化、凝固化,而走向多元化、开放性。80 年代后期,我们曾提出建设“开放

的社会历史批评”，90年代初期又曾提出建设“圆形批评”。那些，是就批评观念而言，是针对着孤立的、僵硬的、片面的、直线型思维支配的文学批评，也是针对着片断的、直感的、随意的、散点型思维支配的文学批评，希望达成批评主体的自谐以及与不同批评学派、不同批评风格的互谐。在这一套丛书中，我们尝试从各不相同的切入角度开展研究，有在梳理20世纪中国文学批评的基础上直接讨论文学批评理论的，有从语言学、符号学出发为文学批评提供新的视角的，也有从文学思潮或地域文化方面侧重批评实践的。我们想以这样的探讨为前提，在历史与现实的比较、理论与实际的碰撞中，拓展思维空间。也许，这比单纯形而上的冥思苦想、比单纯形而下的实际操作，有更多接触、发现新知新见的机会。丛书的作者对所选择的课题，都已经投入多年的精力，发表过若干阶段性成果，分别获得中华基金、国家教委社科基金或湖北省社科基金的资助。本丛书既是各人课题的后期成果，又是相互的呼应协作，还是我们这一个研究的群体下一步理论上整合的准备。

无论是在本丛书的写作商讨中，还是在平时的研讨活动中，我们这个群体的学术见解都没有取得过完全的一致；除了继续内部的切磋辩论之外，借丛书出版的机会，期望得到校外同行和热心读者的指教。

1996年3月22日

武昌桂子山

序

邱紫华

在人文科学的学术研究上要想取得优秀的成果,重要的有两点:一是具有本学科系统而坚实的理论基础知识,另一点是具有独特的选题眼光,即善于发现问题的智慧。前者是通过锲而不舍的刻苦钻研获得的,因此能够避免那种“凌空蹈虚,故作惊人之论”的浮泛学风;后者则使人在面对前人丰硕的研究成果时依然保持清醒的问题意识,即能够对于“前见”不断追问,善于发现具有创新性的突破点。那种闪烁着智慧之光的突破点和选题,就是能够“引而申之,触类而长之”的、可以不断纵深做下去的、能够做大的选题。在学术研究上,最忌讳的就是研究对象上的“朝秦暮楚”和随波逐流的趋时心理。本书作者苏晖的学术研究道路显示了这两个特点。

苏晖的著作《西方喜剧美学的现代发展与变异》是在她的博士学位论文基础上修改而成的。苏晖善于思索和发现问题,敢于面对研究对象在理论上的困难,刻苦攻读,潜心思索,以独立的研究完成了这一具有相当难度的课题。这部著作以西方传统喜剧美学在现代的发展与变异为突破口,对西方喜剧美学的发展变化进行了全面的梳理,突现出西方传统喜剧理论和艺术形态与现代喜剧之间的巨大差异,阐明了形成这种差异的原因和西方喜剧在现代转型后的特点,探讨西方喜剧美学发展历程及其基本规律,进而概括喜剧的美学特征。

《西方喜剧美学的现代发展与变异》一书选题视角独特,有强烈的问题意识。国内外的西方美学研究史上,对于喜剧性的研究较之悲剧性而言相对薄弱,作者瞄准了美学中这一非常重要而又研究较少的问题,提出了“西方喜剧美学的现代发展与变异”这一课题并进行了系统的论证。从国内外研究状况来看,至今还没有一部对西方喜剧美学史进行整体把握和深入分析的著作问世,尤其缺乏对西方喜剧美学从传统向现代转型中所发生的巨大变化的考察。现有的成果大都着眼于对西方一些喜剧理论家的观点进行介绍与评析,如朱光潜的《文艺心理学》中的《笑与喜剧》一章,陈瘦竹的《戏剧论文集》中的《欧美喜剧理论概述》一文,还有美国学者约翰·巴金(John Parkin)的《20世纪幽默理论家》等。苏晖以敏锐的问题意识,从西方传统喜剧向现代喜剧转型的角度对西方喜剧美学的现代性加以探讨,从而发掘出过去研究中少有人关注的现代喜剧特点。在本书中,作者立足于当代学术意识的高度反思喜剧的基本理论,准确揭示了西方20世纪喜剧理论的真实内涵和喜剧艺术形态的变化轨迹,我以为,这是该书突出的理论贡献。这一研究成果对于深入研究西方美学史和喜剧美学,更好地认识20世纪西方文学和文化都具有较大的理论价值;同时,在喜剧艺术日益成为人们不可缺少的精神食粮的今天,也具有一定的现实指导意义。

作者在论述中提出了许多颇具创新性的见解。首先,该著作对喜剧性范畴给予了富有现代意味的界定和系统化的研究,深入地探讨了喜剧范畴的理论要义;提出了喜剧意识是喜剧性的核心;喜剧意识是生命中的狂欢精神上上升到理性的主体意识的结果;喜剧意识的精髓是以反思实现超越等观点;进而从审美客体、创作主体及接受主体三方面全面研究喜剧特性,构建了一个喜剧性范畴系统,显示了作者深厚的理论素养。其次,作者颇有创建性地揭示出了:西方传统喜剧审美观念有两条发展线索,一是主流线索,即正统的、由美学理论家们总结和论述的喜剧审美观念,它们以范

畴、命题的理论形式呈现出来；另一条是深深地植根于西方民间文化和艺术创作中的副线，即自古以来存在于欧洲民间节日庆典和民间文化中的狂欢化喜剧精神。西方文化中的“狂欢化”传统源远流长，不仅深刻地影响到人们的日常生活，而且还深深地影响了其喜剧性文学创作和大众的审美趣味。正如波兰美学家塔塔科维奇在《古代美学》一书中所说的：“许多美学思想并不是直接见诸言语表述，而是首先见诸艺术作品；它们并不是以文字而是以形象、色彩和声音表达出来的。我们可以从一些艺术作品中演绎出美学论点。”事实确乎如此。我们只要关注一下古希腊、罗马和文艺复兴乃至17世纪以后的欧洲喜剧性文学作品，例如阿里斯托芬、泰伦斯、薄伽丘、拉伯雷、莎士比亚、莫里哀等作家的小说和戏剧作品，就可以发现“狂热化”喜剧精神对欧洲喜剧美学思想的深刻影响。苏晖在书中把握住主线，发掘出副线，并令人信服地论证了两条线索各自的特点与发展脉络和规律。这是作者沙里淘金、切中肯綮的研究结论。作者在本书中进而探讨了两条线索在20世纪中的交织、变异状况并阐明了造成这种变异的时代、社会原因，这些论述都使人感受到“旧景建新宅”般的耳目一新。再次，本书对喜剧性与丑、崇高、悲剧性、荒诞、怪诞、反讽、狂欢化等范畴的关系进行了细致的辨析，其中不乏新颖的见解，对传统的美学理论提出了尖锐的追问。本书这些部分的论析可谓细致深入，透彻明确，颇见功力。

此外，本书在写作上采取了以史带论、史论结合的方法，并力图以理论彰显作品，以作品印证理论。作者在阐明西方传统与现代喜剧美学的特征时，对西方大量的喜剧作品加以解读，从而，把喜剧美学理论与文学创作现象加以结合，使其观点建立在大量文学现象的分析的基础上，由此体现出作者强烈的在方法论上的建构意识。理论研究的目的是为了洞察人的精神世界，推进艺术创作，本书的作者避免了那种把美学理论玄学化、空洞化的缺陷，在研究方法上把“外显的美学”与“内隐的美学”很好地结合起来，这

是值得称道的。

本著作视野开阔,组织精密,逻辑清晰,分析深刻,材料翔实,语言清晰流畅,显示出作者具有坚实的理论基础和很强的建构能力,资料的收集和梳理也显示出作者严谨的学风。

本著作对有些问题的论述还可以进一步展开,尤其是狂欢化喜剧精神为什么会在现代喜剧理论和创作中兴复与发展?它与后现代大众文化有何关系?西方古代的狂欢化喜剧精神与20世纪喜剧中的狂欢化精神有哪些相异和相似?这些问题尚有待进一步深入探讨。

苏晖聪慧明敏,刻苦好学,学风严谨,正直向上,这是我在教学期间深深感受到的。她的博士学位论文《西方传统喜剧审美观念的现代发展与变异》完成后得到了国内几位著名美学家刘纲纪教授、彭立勋教授、张法教授、赵宪章教授、陆扬教授的好评,他们在论文评语及答辩中对苏晖的博士学位论文给予了充分的肯定和赞赏,也指出了继续努力的方向。“一个人只须坚定,向着周围四看,这世界对于有为者并不默然!”20多年前,我国著名美学家蒋孔阳先生在我研究生毕业时将他的著作《德国古典美学》赠送给我,扉页上写下了歌德的上述诗句以鼓励我。我以上述诗句赠送给苏晖,相信她在学术研究上不断追求,终能“独上高楼,望尽天涯路!”

目 录

新版总序	王先霈 1
总序	王先霈 1
序	邱紫华 1
导言	1
第一章 喜剧意识——“喜剧性”范畴的核心	11
第一节 喜剧意识是“喜剧性”范畴的核心	12
第二节 喜剧意识的形成与基本内涵	15
一、生命中的狂欢精神	15
二、主体意识的高扬	23
三、以反思实现超越	32
第三节 喜剧意识的对象化——审美客体的特征	43
一、矛盾性	44
二、反常性	47
三、无害性	48
第四节 喜剧意识的理性化——创造主体的喜剧智慧	50
一、逻辑技巧	51
二、语言违逆	54
三、修辞手法	56
第五节 喜剧意识的直觉化——欣赏主体的笑	56

一、审美的笑·····	57
二、内在尺度·····	59
三、审美距离·····	61
第二章 西方传统喜剧美学的主要特征 ·····	63
第一节 化丑为美 ·····	64
一、丑作为美的陪衬·····	65
二、丑与美对立·····	76
第二节 对人类弱点的理性反思 ·····	95
一、以理性主义为思维基础·····	95
二、以道德和社会批判为旨归·····	98
三、以讽刺为主要形态 ·····	103
第三节 接受主体的心理反应 ·····	106
一、不期而然 ·····	107
二、期望消失 ·····	108
三、突然荣耀 ·····	112
第四节 悲喜关系 ·····	113
一、悲喜对立 ·····	113
二、悲喜融合 ·····	116
第三章 西方传统喜剧美学现代转型的背景 ·····	128
第一节 转型的社会文化背景 ·····	128
一、现实基础和心理依据 ·····	129
二、哲学转向与思维启示 ·····	133
三、美学反叛与文论转折 ·····	141
第二节 西方现代喜剧美学的两种倾向 ·····	144
一、荒诞化与狂欢化 ·····	144
二、荒诞悲喜性质的争议 ·····	146
三、荒诞是传统喜剧的发展与变异 ·····	150

第四章 西方正统喜剧美学的现代变异	170
第一节 由美本位到丑本位	170
一、美本位向丑本位的过渡	171
二、泛异化论与丑的本体化	174
第二节 对传统喜剧理性思维的挑战与颠覆	183
一、价值取向的置换	184
二、挑战传统的逻辑观念	190
三、颠覆传统的语言观念	196
第三节 非理性中的理性	202
一、相对的非理性	203
二、自由与解脱	206
第四节 喜剧的悲剧化与笑的深化	211
一、情感的复合性	211
二、类的自嘲	215
第五章 西方狂欢化传统及其现代发展	219
第一节 狂欢精神与人类文明	219
一、对立与统一	220
二、束缚与激活	224
三、良效与整饬	225
第二节 西方的狂欢化传统	228
一、众声喧哗的狂欢景观	229
二、巨人时代的狂欢交响	234
三、狂欢巨流的余音变奏	241
第三节 狂欢化理论对西方正统喜剧美学的变革	245
一、民间诙谐文化的引入	245
二、富于思辨色彩的阐释	247
三、对主观自由论的超越	250

第四节 狂欢化的现代复兴与发展.....	253
一、狂欢化在现代复兴的原因	253
二、以怪诞实现颠覆	259
三、以反讽实现超越	266
结语.....	280
参考文献.....	283
后记.....	295

导 言

喜剧与悲剧一样，是美学的重要范畴，但由于受西方传统的重悲轻喜的偏见的影响，加之喜剧这一研究对象本身具有复杂性与特殊性，因而造成中外美学界对喜剧的研究远不如对悲剧研究那样系统、深入。当然，20 世纪后半叶尤其是近 20 年来，这种情况发生了转变。这一时期，无论是西方还是中国都出现了“喜剧研究热”。

在西方，喜剧及其某些分支（如幽默）已经发展成为独立的、专门的学科。如在美国，有“喜剧艺术家协会”、“美国幽默研究会”、“幽默心理学学会”等专门的研究机构，不少大学还专设课程，培养人才。我国的喜剧美学研究近一二十年以来也取得了可喜的进展，不仅众说纷纭，而且新著迭出。

但令人遗憾的是，国内外对喜剧美学的研究仍有明显的薄弱环节。综观国内外众多研究喜剧的专著及论文，对西方喜剧美学给予整体性把握的并不多见，而研究西方传统喜剧美学的现代转型的则更为少见。从目前国内外的现状来看，对喜剧的研究大致可以分为四大类：

一是作家作品研究。

对喜剧作家与作品的研究一直是国内外学术界比较重视的问题，尤其是对阿里斯托芬、莎士比亚、莫里哀等喜剧大师及其作品的研究较多。如英、美、法等国 20 世纪以来出版的专论阿里