

21世纪

中国影视艺术系列丛书
YINGSHIYISHU

笑的艺术

YINGSHIYISHU

徐天荣 著

中国广播电视出版社

笑的艺术

徐天荣 著

中国广播电视出版社

二十一世纪中国影视艺术系列丛书

图书在版编目 (CIP) 数据

笑的艺术/徐天荣著. —北京: 中国广播电视出版社,
2004. 1

(21 世纪中国影视艺术系列丛书)

ISBN 7-5043-4161-4

I. 笑... II. 徐... III. 表情—研究 IV. B842.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 096747 号

北京市版权局
著作权合同登记章
图字:01-2003-7082 号

笑 的 艺 术

作 者:	徐天荣
责任编辑:	柯 杨
封面设计:	郭运娟
责任校对:	张 哲
监 印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	北京海淀安华印刷厂
装 订:	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本:	850×1168 毫米 1/32
字 数:	200 (千) 字
印 张:	9.375
版 次:	2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
印 数:	5000 册
书 号:	ISBN 7-5043-4161-4/G·1637
定 价:	17.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

二十一世纪中国影视艺术系列丛书

编委会

主 编

李兴国

副主编

刘书亮

编 委

王克瑞

宋培学

王本玉

李兴国

毕根辉

刘书亮

魏丽文

序

《二十一世纪中国影视艺术系列丛书》是由北京广播学院电视学院组织编写的影视艺术系列大型丛书，共 20 余种，总计 600 多万字。涉及影视艺术创作各元素、各门类，涵盖了影视艺术制作的整个流程，这是中国影视艺术界迄今为止涉及面最广的一套影视艺术系列丛书。

中国的电影和电视剧艺术从 20 世纪 80 年代初期的分庭抗礼，到 90 年代末期的相互融合，已经走过了 20 多年的历程。这期间人们逐渐意识到，电影和电视剧，都是由技术作为母体的综合性大众艺术，使用的都是由影像和声音构成的视听语言，在艺术本质上二者并没有根本的差别，所不同的是技术制作手段和传播方式。但是，80 年代以来，由于电子技术，尤其是计算机技术的迅猛发展，使得电影和电视剧的技术制作手段逐渐趋于一体，而且这种趋势，使二者的传播途径和观赏方式也逐渐合二为一，划分二者差别的两大天然障碍逐渐消融。通过电视看电影，已经成为不争的事实，电视剧导演拍电影，而大量电影从业人员涌入电视剧创作行列，这已经成为当今影视界的一道亮丽的风景线。这一切都说明影视艺术已经合流，电影艺术家和电视剧艺术家已经成为一体，正像水墨画、水彩画、油画都属于绘画艺术一样，电影和电视剧也都属于影

视艺术。

一个国家、一个民族艺术水平的高低，从一个方面标志着这个国家、这个民族文明程度的高低，而文明程度的高低又取决于理论思维能力的高低。覆盖面最广、影响力最大、渗透性最强的影视艺术，在整个民族的精神文明建设和美育中，起着其他姊妹艺术难以替代的作用。在电影和电视剧已经成为人民群众文化“主食”的今天，我国的影视艺术理论研究则显得相当薄弱。这种状况在很大程度上制约着我国的影视艺术的发展。国产电影和电视剧在大量涌入的海外电影和电视剧的冲击下，显得日益疲软，这一方面与我们的经济实力有关，另一方面也显示出我国影视艺术从业人员艺术素质的薄弱和理论修养的匮乏。改变这种状况的惟一途径就是广大影视艺术从业人员艺术素质和理论水平的提高和对未来影视艺术家的培养。正是在这种状况下，使我们有了组织编写这套丛书的初衷。我们希望这套丛书既可作为北京广播学院电视学院学习影视艺术专业学生的教科书，又可作为广大影视艺术从业人员的进修和培训教材。

这套丛书，是以北京广播学院电视学院影视艺术学教学大纲作为基本框架，针对影视艺术创作人员所需的最重要的知识结构所设计的，涵盖了编剧、导演、表演、摄影、剪辑、美术设计等专业的主要课程，从前期策划、剧本创作、导演构思、美术设计到现场拍摄、后期剪辑、电脑特技制作合成等各个环节。可以说，这套丛书既是北京广播学院电视学院影视艺术学教学与科研成果的集中展示，又是迄今为止，我国最完整、最系统的影视艺术学教材。

这套丛书的二十几位作者，都是北京广播学院电视学院影视艺术学的中青年教师。他们其中许多人在美国、日本、法国、英国留学多年，大部分具有硕士和博士学位，而且其中许多人既是教学经验丰富的教授，又是优秀的电影电视剧

编剧、导演、摄影、美术设计和剪辑师，既有扎实的理论修养和崭新的思维观念，又有敏锐的艺术感觉和较强的实践能力。这两方面的素质，无疑使这套丛书避免了脱离实际的夸夸其谈和缺乏理论涵养的匠气。

由于时间仓促，这套丛书难免有不完备之处。希望广大读者见谅，并真诚地希望给我们提出改进意见。同时，由于艺术观念、艺术实践和影视技术在日新月异地发展，我们这套丛书只能是影视艺术发展过程中一个阶段的探索和总结。我们希望和广大读者一起努力完善我们的工作，争取与时代保持同步。

《二十一世纪中国影视艺术系列丛书》编委会

北京广播学院电视学院学术委员会

2001年10月28日

原序一

——学术史上第一部完整的笑理专书

叶潜昭

“笑”本是我们日常生活中发生调节身心作用的恩物，大家都熟悉它，却少有去研究它。当我读到好友徐天荣写的这部《笑》后，我发现笑的产生还有这么一个环结性的流程、一个基本的准则，把笑作了一个有系统的分解与规划，成为学术史上第一部完整的笑的学理专书。

徐教授是编剧、导演，也是教编剧学的专家。他鉴于时下的电视、电影、剧作多倾向于笑的挖掘、笑的铸造。于是他积数十年的教学说理、创作经验和资料搜集，以理论与实践相映成长，写成了这部“笑”，可说是毕生努力的成果。

这本书有几项特征，我认为：

一、创立新说——他说“笑是邪恶的”，乍听之下，令人愕然不解。他把笑分成两大类：一是“喜剧的笑”，列为正统的笑；另一是“非喜剧的笑”，也就是“变位的笑”。他使你了解：哪些笑是带有邪恶成分的；哪些是因满足而笑；哪些是属灿烂的笑。

二、生活情调——这本书看来似乎是在写吾人的生

活，让人感到分外熟识、格外亲切和谐。虽是在讲学问，但学问不高的人也能看得懂。看目录，也许会觉得深奥、陌生，但看到本文，便使你豁然开朗，简明易察。一方面是因他解说清晰；一方面是因为他用现实生活来诠释学问。

三、笑趣充足——因为它是笑理，每个章回节目都得以浅显的笑料来解说。所以徐教授搜罗了数千则笑话，包括古今中外，而且都是上上之选，同时经过他精心变造，既别致、又饶趣。使读者在研究学问中，还可获一番笑乐。

四、感人下泪——书中有一节是“笑与哭的对比”。他把人类笑和哭的情绪反应，用十四项两极分界对比，非常特殊独到，使我们更深一层了解自己。尤其在这本讲笑的专书中，分析到哭的内涵时，他举述的例证，都是人与人之间的真实情怀，真情流露。把人生的苦难描绘得如见如闻，令人忍不住潸然泪下。

看来，它虽是一部给有关“笑”的艺术工作者专用的学术专著，但内容却与我们生存在今日繁忙复杂社会里的每一个人都有关联，都能派上用场，所以我说它是大众的、人人可读的一本好书。

好东西，愿与好朋友们共享。

原序二

——给你无穷乐趣，同时带你进入知识矿山

涂佳士

这是一本奇书。你把它翻开，读到内文时，就被作者逗得一而再、再而三的笑下去。你会微笑，会暗笑，会笑得从鼻孔喷出声音，会笑到无法封住喉管，而格格作响，直到最后一页，才会觉醒过来。

你会“觉醒”察觉到这本书并不是一册笑话大全。你会察觉到在阅读过程中，固然你得到了无穷尽的乐趣，同时也进入了一座知识的矿山。

你会吃惊：原来关于笑，竟有这么多的“东西”，可以这么有系统地被列出来，令参观的人着迷，而且感到茅塞顿开。也许在心理学的著作里，接触过关于笑的说法：说那是一个人对于某种内外刺激的一种反应；或者说那是内在乐趣，表现出来成为一种外在的行为……讲法既抽象又令人费解。作为一位戏剧学者，兼电影编剧及导演的徐天荣先生，用他的笔描叙“笑”这个主题时，则这项人的基本行为之一，就像被放置在手术台上，赤裸裸血淋淋地，被解剖得淋漓尽致。结果就产生了很多十分珍贵的知识。

所以，一个求知欲够强的读者，在浏览本书，享受欢乐之余，更高兴的是获得（可能是首次）了在其它地方无法搜寻到的知识。

本书又叫做“世界第一部完整的‘笑理’”诚非虚言。徐先生在这里面成功的处理了许多学者未曾尝试过的，关于笑的论题。例如：笑的流程，笑的精神与物质标准……似乎没有人从喜剧的角度来检视过。更令人敬佩的是徐先生还非常有耐心地为笑“溯源”，他发现笑的源头多达十七个，每一个源头中，都有叫人不断捧腹的例子。

作者更从喜剧与悲剧的观点来比较笑与哭，也得到了十四个结论。他更进一步具体地告诉读者，怎样把笑“植入”戏剧之中。如果不具备扎实的戏剧理论与实务的丰富素养，任何一位作家也无法产生这样的一册著作来。

让戏剧教育界和戏剧艺术界，都为本书的诞生来鼓掌吧！

原序一	叶潜昭(1)
原序二	徐佳士(1)
第一章 喜剧的笑	(1)
第一节 笑的流程	(5)
一、笑的功能在改造	(6)
二、改造须有标准	(8)
三、标准出发于理智	(11)
四、理智启引制裁	(13)
五、制裁者立于客观	(15)
第二节 笑的标准	(19)
一、标准的区分	(20)
1. 物质标准	(20)
2. 精神标准	(31)
3. 物质标准与精神标准的注释	(38)
二、标准的特征	(48)
1. 共通性	(48)
2. 行业性	(51)
3. 地域性	(53)
4. 隐蔽性	(57)
5. 悖谬性	(61)

6. 演进性	(64)
第三节 笑的溯源	(68)
一、乖讹说	(68)
二、错误说	(71)
三、报复说	(76)
四、机智说	(80)
五、重复说	(84)
六、欺骗说	(89)
七、比较说	(93)
八、倒置说	(96)
九、讶异说	(100)
十、巧妙说	(103)
十一、鄙夷说	(109)
十二、自贬说	(114)
十三、讥讽说	(116)
十四、夸大说	(121)
十五、游戏说	(123)
十六、解除说	(126)
十七、幸灾乐祸说	(128)
第二章 笑与哭的对比	(133)
第一节 出发于理智(笑)——出发于感情(哭)	(135)
第二节 立于客观(笑)——立于主观(哭)	(140)
第三节 凭借标准(笑)——自我情绪(哭)	(143)
第四节 批评改造(笑)——赋予同情(哭)	(147)
第五节 真理取向(笑)——事件取向(哭)	(150)
第六节 演绎法(笑)←思想方法→归纳法(哭)	(156)
第七节 轻松(笑)←氛围→严肃(哭)	(160)
第八节 社会的制裁(笑)——净化作用(哭)	(164)

第九节 丑陋的错失(笑)←人物行为→崇高的 错失(哭)	(168)
第十节 共同性(笑)——个别性(哭)	(173)
第十一节 卑劣化(笑)←人物品格→英雄化(哭)	(175)
第十二节 优美(笑)←美学→雄伟(哭)	(182)
第十三节 明畅(笑)←语文→含蓄(哭)	(188)
第十四节 喜、悲剧常撷取的笑哭材干	(194)
第三章 非喜剧的笑	(229)
第一节 变位的笑	(230)
第二节 满足而笑	(233)
第四章 笑与剧的结合	(239)
第一节 笑材的等级	(241)
第二节 笑材的适用性	(248)
第三节 为剧情裁笑	(258)
一、直接植入	(259)
1. 直植的笑材方位	(259)
2. 直植的剧情架构	(264)
二、经过变造	(269)
1. 削屣适足	(270)
2. 维小拾大	(273)
3. 革面洗心	(276)
稿末自述	(280)

第一章

喜剧的笑

笑是一种本能，婴儿在襁褓中便会于甜睡时翘起嘴角，展露笑态。笑虽是与生俱来，却并非与生俱在；它固然拒于贫困，却又不滞留于富贵。虽知足可以常乐，然乐者未必笑，笑者也未必乐。那么笑究竟是什么呢？

一讲到“笑”就有人会说，笑有很多种，哈哈大笑、讥笑、冷笑、奸笑、疯笑、阴笑、狞笑、悲极而笑等等，那是我们从生活中所见所闻结下的概念。这里讲的笑是指在学理上的定位，像冷笑、奸笑、狞笑、微笑运动……都不是真正的笑，而是“笑”字被借作了别用。为了让大家便于辨识，我把正宗的笑，定名为“喜剧的笑”，也就是喜剧家所追逐的笑，观众在观剧中所引发的笑。那些被借用的笑，以及悲剧境域的笑，列为“非喜剧的笑”，以示区分，在第三章中将分类研讨。

先请看笑在字面上的真诠：

《说文解字》诠释笑是“喜而解颜启齿也”。

《论语·宪问篇》认为“乐然后笑”。

根据《辞海》、《词汇》、《辞源》、《中文百科大辞典》的解释：“侮之也”、“嗤也”、“哂也”、“嘲讽”、“脸上所现的一种快乐状态”、“因为高兴而表现在脸上的愉快表情”。

——这些解读都是喜剧的笑。

一、笑能延年益寿

人人都知道，笑是舒畅身心最有效的方法，每天大笑三次，身爽气舒，心旷神怡，则益寿而延年。

有人编一首《开笑散》：“一笑烦恼跑；二笑怒气消；三笑窘事了；四笑病魔逃；五笑永不老；六笑乐逍遥。时

常开口笑，寿比彭祖高。”

《读者文摘》1999年10月号载 De Telegraaf 对笑的功能提出说明：人类在哈哈大笑时，体内会产生一种物质“内啡肽”（endorphine）它能令人松弛、促进食欲。同时血清素和多巴胺（dopamine）也会增加，运行到全身各个部位，有助于驱除沮丧感。

而且，开怀大笑，有清理气管的功效。笑到流出眼泪，更可促进激素的分泌，增强免疫系统。

欢乐的心情，可提高病菌入侵的抵抗力。荷兰专业护士协会理事会波格斯（M. Bogers）提倡护士在适当的时机为病人说个笑话，是治疗方法的一部分。

德国人好哭；英国人重幽默，以笑来装点绅士风度；而我们中国人古早既不准哭，也不准笑。罗贯中笔下的刘备，喜怒不形于色，是帝王的气度。

哭对男人而言，男儿眼泪是黄金，不可轻易抛洒，所谓“男儿有泪不轻弹”。同时讲究少年老成，注重稳重端庄；放浪言笑，便被斥之为“过尔轻率”。然而他们并不因此而积郁，以亲密的家庭社会伦常关系，维系其心情与性向，调节其精神生活。

时至今日，在功利挂帅、你争我夺的人际关系中谋生存的人们，就不得不大伤脑筋，心情变得急躁。早九晚五的上班族，终日在机械式的单一生活下轮转，枯燥无味，一旦闲暇，就力图松弛身心，于是喜剧便昂然登上了高峰。

二、红透了搞笑的

笑是戏剧中不可缺少的重要因素，美国著名的电视肥皂剧作家阿格尼丝·尼克森（Agnes Nixon）有要写好剧本的秘诀。她说：“让观众笑，让观众哭，让观众期待。”