

杨茗 杨明新 / 著

中西喜剧文学简史

ZHONGXI XIJU WENXUE JIANSHI

.....

当代中国出版社



杨哲 杨明新 / 著

中西喜剧文学简史

ZHONGXI XIJU WENXUE JIANSHI

当代中国出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中西喜剧文学简史/杨哲, 杨明新著. —北京: 当代中国出版社, 2004.8

ISBN 7-80170-335-9

I. 中… II. ①杨… ②杨… III. ①喜剧-文学史-中国
②喜剧-文学史-外国 IV. ①I207.309 ②I106.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 079561 号

当代中国出版社出版发行
肇庆市端州报社印刷厂印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 26.25 印张 380 千字
2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

前 言

喜剧文学是时代的宠儿，它最本质的特征是诱发笑声，带来欢乐，启发睿智。改革开放大潮中的弄潮儿，不再迷信眼泪的功效无比，却坚信笑是社会人生的良医，笑迎挑战，笑看沧桑，笑盼更加美好的明天。大量喜剧性作品和笑星的涌现说明了这一点。但是，喜剧文学的创作和表演也容易流于浅薄，诚如著名笑星陈佩斯最近在接受广州报界记者采访时所言，喜剧呼唤实践经验的升华，呼唤理论研究的深化，以催生更多的精品，催生世界级的调笑大师。有感于此，我们不揣浅陋，写成本书，意在抛砖引玉，引出更多的实践探讨和理论深造，以祈促进喜剧文学的进一步发展和繁荣。

本书所使用的“喜剧文学”，是个广义的概念，不单指舞台喜剧，还包括一切喜剧性较明显的诗歌、小说、笑话、相声、电影、电视等。其中一些作品就整体而言不能称之为喜剧文学，但作品中也有一些喜剧性的情节和描写，对喜剧文学创作和欣赏有借鉴价值，本书也有所涉及。本书试图在评介中国和西方的喜剧文学及其理论的基础上，概括出中西喜剧文学的大体情况及其发展规律。

全书分为“中国喜剧文学简史”和“西方喜剧文学简史”两编，每编都以传统文学史的时间分段为经，贯串喜剧文学的发展脉络；在此基础上，又以各时期的喜剧文学样式为纬，展现主要喜剧文学作家作品的特点及主要喜剧理论家的理论成果。在介绍作品时，对读者较熟悉的内容、情节尽量简述，对读者较少接触的作品则说得尽可能详细些。

我们两位撰稿人先后就读于中山大学中文系。在老师和前辈学者严

谨的治学精神感召下，我们共同策划了这个选题，并共同撰写。杨哲撰写前言、结语和全部的主要作家作品评述，杨明新撰写各时代的背景及一般作家作品的评介。全书由杨哲统稿，杨明新作了一些修订。

古今中外的喜剧文学作品及其理论浩如烟海，难免挂一漏万，可能埋没、屈尊了许多有才华的喜剧文学作家和理论家；况且，我们平时的主要精力都放在“为他人作嫁”的编辑出版工作上，对本题的研究难以深入，所以书中的错讹和失当必然隐伏，千祈各位专家、读者批评指正，由衷感激。

作者

2004年于广州

目 录

第一编 中国喜剧文学简史

- 一、神话传说和先民歌舞的喜剧性…………… 3
1. 神话人物战天斗地的胜利喜悦…………… 3
2. 《诗经》中的娱神娱人咏叹和欢乐歌舞…………… 4
- 二、先秦诸子和历史散文的喜剧性…………… 8
1. 孔子的莞尔之笑和孟子的揶揄之笑…………… 8
2. 老子的警策之言和庄子的故作大言…………… 11
3. 墨子、韩非子、晏子等人的机智笑话和启智寓言…………… 14
4. 《左传》、《战国策》等史书中的谐趣讽谕故事…………… 17
5. 儒家“止乎礼义”的笑乐观…………… 22
- 三、俳优讽谏和秦汉百戏、诗文的喜剧性…………… 23
1. 宫廷俳优的戏言托讽传统…………… 23
2. 《东海黄公》等百戏中的谐谑之乐…………… 25
3. 汉赋、汉乐府中的喜剧性篇什…………… 25

4. 刘向、司马迁、班固等人史书中的滑稽故事和微言托讽 主张	27
四、魏晋南北朝，傲骨文人和市井世俗之笑	34
1. 《踏摇娘》等民间表演唱和宫廷俳优的“对手戏”	34
2. 邯郸淳、阮籍、陶潜等文人的疏狂戏谑	36
3. 《搜神记》、《世说新语》等笔记小说中的笑话故事	40
4. 民间歌谣和寓言文集中的笑料	42
5. 刘勰的“谐隐”论和陶渊明的逸乐观	44
五、隋唐五代，参军戏和诗文的赞叹讽谕	47
1. 参军戏和教坊歌舞中的喜剧性人物及其表演	47
2. 诗歌黄金时代中的喜剧性吟咏	53
3. 讽谕散文、寓言和传奇小说中的喜剧性篇什	61
4. 唐人幽默理论中的“清真”说、“讽谕”说和“不平 则鸣”说	65
六、宋辽金夏，杂剧、话本和诗词文章的喜剧性	67
1. 宋人杂剧的讽刺传统	68
2. 南戏、诸宫调和院本中的喜剧性剧目	73
3. 宋人话本中的世俗喜乐	77
4. 宋代诗词文章中的含蓄与幽默	80
5. 宋人幽默理论中的“自然”、“含蓄”和“妙悟”主张	86
七、元代，北曲杂剧、南曲戏文和散曲的喜剧性	89
1. 中国戏曲之成熟、繁荣及其喜剧色彩之浓	89
2. 王实甫的《西厢记》及其他	90
3. 关汉卿的《救风尘》、《望江亭》及其他	92
4. 白朴的《墙头马上》	96
5. 康进之的《李逵负荆》	97
6. 郑廷玉的《看钱奴》	98
7. 施惠的《幽闺记》	99
8. 元代喜剧分类简介	100
9. 其他剧作和散曲中的喜剧成分	106

10. 元人的其他喜剧文学及其喜剧观	108
八、明代，传奇、小说和民间笑话的喜剧性	110
1. 高濂的《玉簪记》及其他歌颂喜剧	111
2. 康海的《中山狼》、吴炳的《绿牡丹》及其他讽刺喜剧	115
3. 李开先的《打哑禅》及其他谐趣喜剧	124
4. 王衡的《真傀儡》及其他闹剧	129
5. 明人喜剧意识的觉醒	130
6. 长篇章回小说中的喜剧意识	131
7. 笑话和其他诗文中的喜剧意识	134
8. 与喜剧相关的文论、曲论、乐论和笑论	141
九、清代，京戏喜剧、地方戏喜剧的兴盛和讽刺文学的繁荣	147
1. 《风筝误》及李渔喜剧创作的艺术特点	148
2. 清代前期的喜剧作家及作品	152
3. 清代后期，京戏、地方戏中的喜剧作品	155
4. 清代晚期，“新戏”、“文明戏”和相声的喜剧性	162
5. 吴敬梓的《儒林外史》及其他讽刺性文学作品	165
6. 笑话和笔记、诗歌中的喜剧性篇什	170
7. 李渔的喜剧理论和其他学者的乐论和笑论	173
十、现代，话剧、电影和新文学的喜剧性	180
1. 鲁迅的讽刺幽默小说和杂文	180
2. 现代舞台喜剧的发展概况	189
3. 丁西林、陈白尘等人的喜剧话剧	191
4. 红色根据地和解放区的舞台喜剧	195
5. 陈白尘等人的喜剧电影	196
6. 老舍、钱钟书、赵树理等人的幽默小说及其他	198
7. 鲁迅、林语堂等人的现代幽默讽刺理论	203
十一、当代，影视作品和人民文学的喜剧性	210
1. 前 17 年的舞台喜剧和相声	210
2. 《五朵金花》、《李双双》等喜剧电影	214
3. 前 17 年的喜剧性小说及其他	218

4. “文化大革命”期间，喜剧文学的沉寂和并不沉寂的人民的 笑声·····	221
5. 新时期的舞台喜剧·····	222
6. 新时期的影视喜剧、相声、小品·····	225
7. 王蒙等人的喜剧小说·····	228
8. 台港澳地区的喜剧文学·····	230
9. 当代的喜剧论和幽默论·····	231

第二编 西方喜剧文学简史

一、古希腊古罗马，文明对抗野蛮的讥笑·····	243
1. 阿里斯托芬及其喜剧·····	244
2. 米南德及其新喜剧·····	246
3. 史诗和神话中的喜剧成分·····	247
4. 柏拉图和亚里士多德的喜剧理论·····	248
5. 罗马喜剧及讽刺诗·····	251
6. 贺拉斯和西塞罗的喜剧理论·····	254
二、黑暗的中世纪，民间文学的谐谑讪笑·····	257
1. 民间的笑话故事·····	257
2. 民间闹剧和滑稽表演·····	261
3. 黑暗中的启明星——但丁和薄伽丘·····	263
三、文艺复兴，人文主义者的真率甜笑·····	265
1. 莎士比亚的喜剧·····	265
2. 塞万提斯的《堂吉诃德》及其喜剧主张·····	270
3. 拉伯雷的《巨人传》及其乐观精神·····	273
4. 映衬巨人的其他喜剧名家·····	275
5. 本·琼森的喜剧及其幽默论·····	277
四、17世纪，古典主义者的嘲讽之笑·····	279
1. 莫理哀的喜剧作品及其喜剧理论·····	279
2. 布瓦洛的古典主义喜剧理论·····	287

3. 诸家散文的喜剧性和霍布斯的喜剧理论·····	288
五、18世纪,启蒙主义者的睿智之笑·····	291
1. 法国启蒙主义思想家们的喜剧作品·····	291
2. 博马舍的《费加罗的婚姻》及其他·····	293
3. 德国的“狂飙突进”作家和幽默家让·保尔·····	294
4. 英国的菲尔丁、斯威夫特及其他喜剧文学家·····	296
5. 意大利哥尔多尼的《一仆二主》等喜剧·····	298
6. 启蒙主义思想家和艺术家们的喜剧理论·····	300
7. 哲学家康德的喜剧理论·····	306
六、18世纪末至19世纪初,浪漫主义者的梦幻之笑·····	309
1. 法国的雨果、乔治·桑作品中的喜剧成分·····	309
2. 英国的拜伦、雪莱等人作品中的喜剧成分·····	311
3. 德国海涅、俄国普希金等人作品中的喜剧成分·····	313
4. 浪漫派的喜剧主张·····	315
5. 赫斯列特的喜剧理论·····	318
6. 黑格尔的喜剧观·····	319
七、19世纪,批判现实主义者的含泪之笑·····	322
1. 法国的司汤达、巴尔扎克、福楼拜、莫泊桑等人作品 中的喜剧成分·····	322
2. 英国的萨克雷、狄更斯、卡罗尔等人作品中的喜剧性·····	330
3. 梅瑞狄斯的喜剧观·····	332
4. 丹麦安徒生、挪威易卜生作品中的喜剧性·····	334
5. 俄国的早期喜剧和果戈理的《钦差大臣》等讽刺杰作·····	336
6. 深受果戈理影响的一批俄国喜剧作家·····	339
7. 独辟蹊径的俄国幽默作家契诃夫·····	341
8. 别林斯基等人的喜剧美学理论·····	344
9. 马克·吐温和欧·亨利等美国幽默作家·····	347
10. 王尔德等人的唯美主义喜剧·····	353
11. 马克思、叔本华等人的喜剧观·····	354
12. 里普斯的喜剧移情说·····	356

八、20世纪,现代派的“黑色幽默”和荒诞滑稽·····	361
1. 贝克特的《等待戈多》·····	362
2. 海勒的《第二十二条军规》·····	363
3. 与现代派迥异的前苏联喜剧文学·····	366
4. 不与现代派合流的一些西方喜剧文学·····	369
5. 卓别林的喜剧电影及其艺术特色·····	372
6. 《罗马假日》、《出水芙蓉》等风格多样的西方喜剧电影·····	378
7. 20世纪的喜剧理论经典·····	384
结语——中西喜剧文学比较刍议·····	407

第一编

中国喜剧文学简史

一、神话传说和先民歌舞的喜剧性

1. 神话人物战天斗地的胜利喜悦

若问中国的喜剧史到底有多久，那么答案是肯定的：中国人的历史有多久，中国的喜剧史就有多久。因为如果弗洛伊德先生所说人类精神结构深层中的“快乐原则”是存在的话，那么我们的祖先早从走出猿群、脱离蒙昧的时候开始，就有了欢声笑语，表现出乐天的性格。《山海经·大荒北经》上这样记载“黄帝战蚩（chī）尤”的神话故事：“蚩尤作兵，伐黄帝。黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水，蚩尤请风伯、雨师纵大风雨。黄帝乃下天女曰‘魃’（bá），雨止，遂杀蚩尤，魃不得复上，所居不雨。”这“蚩尤”是何物？据称是“头有角”、“八肱八趾”的凶猛怪兽，象征大自然的灾害或原始社会的邪恶势力，它的能耐很大，竟可呼风唤雨，把神界的“风伯”、“雨师”也请来，降祸人间。可是，黄帝的能耐比它更大。它纵风雨，发大水；黄帝却指挥天上的旱鬼“魃”，蒸发掉过量的雨水，并使“魃”不能复归天上，而为我所用。黄帝战胜了蚩尤，人们从此不受风雨威胁而安居乐业。文献虽然没有记载黄帝的笑，但是胜利者的笑、受惠者的笑是不言而喻的。先民们之所以把黄帝奉为我们中华民族的始祖，大概就由于他是个不怕困难、不畏邪恶、战而胜之的正面喜剧人物吧！

喜剧家一般认为，喜剧人物性格往往是具有某种强烈欲望或执着追求的，这种欲望或追求，甚至到了“痴迷”的程度，形成类似“怪癖”的东西。我国神话传说中的“女娲补天”、“夸父逐日”、“后羿射

日”、“大禹治水”、“愚公移山”、“精卫填海”等故事，是颇有喜剧色彩的，因为其中的人物都具有明显的喜剧性格。请看：天崩地塌，水火成灾，人们遭受空前的劫难，女娲氏却以极大的勇气、超人的智慧，“炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极”，使人们得以生存和繁衍（见《淮南子·览冥训》）；夸父已是手持拐杖走路的老翁，竟敢追逐导致炎热、干旱的烈日，最后渴死在路上也在所不惜，还要遗下拐杖，使之化为“邓林”，荫后人（见《山海经·海内北经》）；后羿的射箭技艺高强，一举射下天上多余的九个太阳，只剩下一个，光照和温暖人间，“万民皆喜，置尧以为天下”（见《淮南子·本经训》）；大禹为治水患“三过家门而不入”，真可谓公而忘私（见《山海经·海内经》）；愚公似乎也深谙“要想富，先修路”的道理，所以他带领子子孙孙，挖山不止，顽强地开辟家门前的通途（见《列子·汤问》）；精卫只不过是炎帝的小女儿，不幸被东海之水溺死，可是她的志气不灭，死后也要化为小鸟，“常衔西山之木石”，誓要填平东海，以造福后人（见《山海经·北山经》）。这一个个英雄人物，都具有着迷的追求，是正面的喜剧形象，理解他们、读懂他们故事的人，是会发出敬佩赞美之笑的。“愚公移山”中甚至出现最早的讽刺，你看那位智叟，他笑挖山不止是愚蠢的行动，其实他把有可能的事绝对地加以否定，犯了思维逻辑上的错误，愚公的胜利使他处于窘态，“愚公”不“愚”，“智叟”不“智”，互相映衬恰成讽刺。“后羿射日”中的嫦娥，因偷吃丈夫的“不死之药”而飞往月亮上的广寒宫，虽“不死”而永远孤单寂寞，毫无人生乐趣。这不也构成了对贪婪自私者的奚落与嘲讽吗？

2. 《诗经》中的娱神娱人咏叹和欢乐歌舞

我国最早的一部诗歌总集《诗经》，反映的是西周初年到春秋（公元前11世纪～公元前6世纪）的社会生活，其中就有许多是喜剧性的篇章。例如，它的首篇《关雎（jū）》：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕（yǎo tiǎo）淑女，君子好逑（qiú）……”它借描写客观景物起兴之后，就坦率地直抒君子对苗条淑女的爱慕和追求。这“君子”爱得多么热

烈，简直到了痴迷的地步：他醒来时固然想念那女子，连睡梦里也在想（“寤寐求之”、“寤寐思服”），求之不得时，怎么也睡不着，“辗转反侧”；光思恋不成，干脆行动起来，操琴弹瑟，以动听的音乐来诉说衷肠；又敲起钟鼓乐器，使她得到快乐（“琴瑟友之”、“钟鼓乐之”）。《木瓜》一诗，更是连借物起兴也不要了，完全直白地描写男女互赠定情信物的场面：“投我以木瓜，报之以琼琚。匪报也，永以为好也。投我以木桃，报之以琼瑶。匪报也，永以为好也。投我以木李，报之以琼玖。匪报也，永以为好也。”这是未有文明社会的繁琐礼节之时，我们的祖先谈情说爱的生动写照，多么富于真率之情和白璧无瑕之美呀！难道不能唤起我们会心的微笑和赞美的甜笑吗？《诗经》三百篇中，像这样的作品很多，它们和神话的许多篇章一起，首先塑造了正面的、肯定性的喜剧人物形象。

《诗经》中不单有许多整体属于喜剧性的篇章，还有一些篇章，虽就整体而言，不属喜剧性的，但其中也有某些喜剧场面、喜剧性格或喜剧情节。例如《氓》：“氓之蚩蚩(chī)，抱布贸丝。匪来贸丝，来即我谋。送子涉淇，至于顿丘。匪我愆期，子无良媒。将子无怒，秋以为期。乘彼坳(guī)垣，以望复关。不见复关，泣涕涟涟。既见复关，载笑载言。尔卜尔筮，体无咎言。以尔车来，以我贿迁……”这开头的部分，就充满喜剧的情趣：“你这个农家小伙子笑嘻嘻，抱着布匹来换我的丝。其实你的目的不是换丝，而是来和我商谈婚事。我送你涉过淇水，直到顿丘才分离。不是我要拖延日期，而是你没有解决好找媒人来说亲的难题。请你不要生气，就把秋天作为我俩的婚期。我曾经攀上破墙向远处眺望，多么想你再次来到我身边。当看不见你的影子，我焦急得涕泪涟涟。一旦看见你的身影，我有说有笑喜地欢天。你曾经为我们的婚事去占卦算命，但占出的卦文并无凶言。你牵着车子来迎亲，就把我和嫁妆一起搬迁……”小伙子未变心之时显得很可爱，总是笑嘻嘻的，而且聪明乖巧，懂得假装“抱布贸丝”来表达柔情蜜意，颇有点滑稽。而单纯美丽的姑娘容易轻信，于是一往情深，热恋得时哭时笑，实在令人忍俊不禁。同类描写爱情乐趣的诗篇还有《静女》、《将仲子》等。

《诗经》中不单充满着天真无邪的欢笑，而且不乏憨厚的幽默和愤怒的讽刺。例如《硕鼠》：“硕鼠硕鼠，无食我黍！三岁贯女（rǔ），莫我肯顾。逝将去女，适彼乐土。乐土乐土，爰（yuán）得我所！……”这是被压迫者的疾呼。诗中用隐喻的方法，诅咒横征暴敛的统治者是大老鼠，颇具讽刺意味。又如《伐檀》：“坎坎伐檀兮，置之河之干兮，河水清且涟猗。不稼不穡，胡取禾三百廛（chán）兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有县貍（huān）兮？彼君子兮，不素餐兮！……”这是伐木的奴隶们在发出不平之鸣。诗中用质问、对比的方法，揭露不劳而获者的剥削本质，颇有幽默感。同样具有讽刺性，但比这更辛辣，对荒淫无耻、丑态百出的统治者着意嘲笑的，还有《宾之初筵》、《墙有茨》、《南山》、《株林》等篇。尤其是《株林》，以知而故问的手法，讥讽陈灵公和他的两位大臣乘车去株林，与一位死者的遗孀夏姬鬼混。该诗揭穿表面尊严者的卑鄙嘴脸，令人拍手称快。

《诗经》中另有一类喜剧性作品，是具有玩耍戏谑情趣的，例如《狡童》、《褰（qiān）裳》，前者描写一对恋人闹了别扭，姑娘因而寝食不安，焦急地盼望小伙子来和她言归于好；后者则写别扭消除之后，互相追逐，打情骂俏，姑娘笑说：“要是你爱我想念我，就撩起衣裳涉水过河；纵使你不爱我不想我，难道就没有别人疼我惜我？你真是个呆头呆脑的傻小伙！”（“子惠思我，褰裳涉溱；子不我思，岂无他人？狂童之狂也且！”）具有健康心理的读者，看到这样生动活泼的情景，怎能不解颐而笑？

《诗经》中的《淇奥》篇有个名句：“善戏谑兮，不为虐兮。”这被认为是我国最早的笑论端倪。“戏谑”者，言语上的轻松玩笑；“不虐”者，意谓玩笑不要开得过分，失去了恰当的分寸。这说明我们的祖先早就认识到，讽刺如果不是针对敌人，则应出自善意，不宜滥用以致伤害同伴和亲友。

我们的祖先是感情丰富的，往往“情动于中而形于言”，以“诗言志”；“言之不足”，“故嗟叹之”；“嗟叹之不足，故不知手之舞之足之