

笑话 人间

北京大学艺术教育
与美学研究丛书
笑话的
喜剧艺术

的喜剧艺术

段宝林 著

北京大学艺术教育与美学研究丛书

之五

北京大学艺术教育与美学研究丛书

·7

北京大学出版社

北大艺术教育与研究丛书(5)

笑话：人间的喜剧艺术

段宝林 著

北京大学出版社

笑话 人间

北京大学艺术教育
与笑话研究丛书
之 人间的
喜剧艺术

的喜剧艺术

段宝林 著

新登字(京)159号

内 容 提 要

本书从审美出发,通过古今中外的笑话来探讨笑的艺术,全书分三大部分:笑话与喜剧美、笑话的笑素、笑话的喜剧艺术技巧。作者以大量的生动民间笑话为例,从心理学、社会学、美学的角度去揭示笑话的本质及其社会功能,并运用喜剧理论对笑话的结构、语言艺术、情节进行分析。全书语言生动活泼,熔学术性、知识性、趣味性为一炉,有很强的可读性。

北大艺术教育与研究丛书(5)

笑话:人间的喜剧艺术

段宝林 著

责任编辑:古 岳

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092毫米 32开本 9.375印张 188千字

1991年8月第一版 1992年6月第二次印刷

印数:5,501—10,500册

ISBN 7-301-01548-8/J·20

定价:5.35元

总 序

90年代是20世纪和21世纪交替转折的年代,也是一个科技文化飞速发展、人类精神与智慧高扬的时代。

中国社会主义现代化建设在90年代进入了一个崭新的历史阶段。随着人民群众物质生活水平的不断提高,对精神文化生活日益提出更高的要求。人们从实践中越来越深切地感受到,美育和艺术教育对于进一步加强社会主义精神文明建设,对于为21世纪培养德、智、体、美全面发展的一代新人,对于提高全民族的精神素质,对于繁荣文艺创作和提高大众的审美能力,都有着不容低估的重要意义。“北大艺术教育与研究丛书”的出版,正是为了适应这种时代的要求和社会的需要。

这套丛书的问世,也是为了更好地系统地整理、发掘和研究中华民族光辉灿烂的艺术宝藏。在中华民族五千年的文明史上,涌现出无数杰出的艺术家和不朽的艺术品,需要

我们认真仔细地加以整理和研究。继承和弘扬这份宝贵的文化遗产,对建设未来的中国文化,对广大青少年进行爱国主义教育,对提高民族的自尊心和自豪感,都有重要的现实意义和深远的历史意义。

北京大学在艺术教育和研究方面有着优良的传统。早在本世纪20年代蔡元培先生担任北大校长期间,就非常重视美育和艺术教育,他强调应当把美育列为国民教育的宗旨之一,并且规划了一幅全民艺术教育的蓝图。从世界各国的高等教育来看,近几十年艺术教育更是有了很大的发展。欧美发达国家的综合大学基本上都设立了艺术院系,许多新的艺术学科和艺术研究方法不断涌现,这种趋势目前正在不断发展。世界著名的未来学家奈斯比特在新近推出的《2000年大趋势》中,认为决定未来世界走向的十大发展趋势之一就是“艺术在90年代将会有空前的发展”。艺术的繁荣发展,必然向艺术的教育和研究提出更高的要求。我们的教育要面向现代化、面向世界、面向未来,就必须加强这方面的教育和研究。因此,这套丛书的出版,也是为了继承和弘扬北大重视美育和艺术教育的优良传统,是为了适应教育“三个面向”的需要。

这套丛书在选题上,既注意研究中外传统的艺术,又注意开拓艺术教育和研究中的新学科、新领域,以全新的面貌来传播90年代艺术教育和研究的新成果,将艺术生产与物质生产和其它精神生产密切结合,将学术性、知识性、趣味性、可读性熔于一炉,力求深入浅出,文笔优美,图文并茂,使读者在艺术的天地里陶冶情趣,得到美的享受

提高自身创造美和欣赏美的能力。丛书主要面向大专院校学生和广大青年读者，作为大学进行美育和艺术教育的教学读物或参考书籍，同时也可供广大文艺工作者和文艺爱好者从事艺术研究之用。丛书的作者是在艺术教育与研究领域里颇有声望的专家以及近年来在学术上颇有成就的中青年学者。

“北大艺术教育与研究丛书”分辑出版，计划在5年内陆续出版20余种。丛书的出版，得到了北大艺术教育委员会、北大出版社的领导和其它有关方面的支持和帮助，在此，我们谨向所有关心和支持本丛书编写工作的同志们表示感谢，向本丛书责任编辑同志们致以谢意。

杨 辛 彭吉象 张文定

1991年3月

小 引

笑，是长青的生活之树上最绚丽的花朵。人最美的表情是怎样的？是笑脸，这是人人都喜爱的。不管脸长得美丑，也不管男女老少，笑起来的样子，都是最美的，也是最受人欢迎的。笑口常开，喜笑开怀，是人生幸福的表露。笑，使人心旷神怡，有利于精神健康和身体健康。因此，它也是精神美的一种显现。

笑话，是引人发笑的故事，是人们最熟悉的笑的艺术品。在生活中，说几个笑话，痛快地大笑一阵可真舒坦，也是一种精神上的享受。谁都喜欢听笑话，有些人笑笑就完了，有些人却还要问一个为什么，笑话是怎样引人发笑的，笑有规律没有，要弄清这些问题，就涉及喜剧美学的根本理论了。

要研究笑，最方便的法子是研究笑话。笑话的喜剧性较强，三十多年来，我在对笑话的探索中，逐渐发现，通过笑话来研究笑的规律——喜剧美学，可以由浅入深，由具体而抽象，较全面而生动地去探讨喜剧美学中的许多重要问题，甚至可以发现传统喜剧美学的某些不足之处，给美学理论增

添一些新的东西。

1959年,我辅导一位民主德国的留学生写毕业论文,在接触中听她谈起在新疆听一位山区老人讲阿凡提故事的动人情景,实在令人神往。她说,那位维吾尔族老人先用维吾尔语讲阿凡提笑话,由一位翻译译为汉语,她再由汉语给一位德国记者译为德语,虽然经过两道翻译,仍然引得这位记者笑得前仰后合。他们对阿凡提笑话如此高超的喜剧艺术,都十分赞叹。这就引起了我对阿凡提笑话的重视。经过一段时间的探讨,我发现用传统美学观点难以解释阿凡提故事的喜剧美。传统西方古典美学和现代美学都认为:“喜剧(滑稽)是一种丑”(亚里斯多德),“丑乃是滑稽的根源和本质”(车尔尼雪夫斯基)。而阿凡提这位笑星无疑也是一位喜剧人物,却不是丑的反面人物,而是美的正面人物。这就同传统的美学观点发生了矛盾,于是我在1963年写了一篇文章提出了这个问题,当时未能发表,如今稿纸早已发黄。但在1980年以后,我陆续写出了几篇文章更详细地探讨这个问题,后编入《笑之研究》一书中于1988年出版。^①在1984年夏天,我曾写成一文谈民间笑话的美学意义,参加当时在挪威卑尔根召开的世界民间叙事学会第八次大会的国际科学讨论会,该文在会上宣读后引起了不少专家的重视,于是在该学会关于第九次大会的通知中就把“民间叙事的审美观念和诗学”作为此次国际学术讨论会重点研讨的

① 段宝林编《笑之研究——阿凡提故事评论集》新疆人民出版社,1988年第一版。

论题之一,希望得到重点研究。世界民间叙事学会主席杭科教授1987年3月在巴黎召开的筹备会上解释此重点论题时说:

“民间叙事的审美观念和诗学是一个有待解决的课题。我们已经感到下述情况是冒失和欠妥的,即把西方的美学和诗学观点强加在世界不同文化的民间文学上。由于西方的文学历史家颇相信他们的美学范畴普遍适用,民俗学者在这个问题上要多动脑筋才行”。(《北欧美俗研究所通讯》1987年第二期)^①

在喜剧美学问题上,东西方的区别也是很显著的。西方把宫廷说笑话的人叫做 fool(傻瓜),着重于他们傻头傻脑的喜剧性特点,而在东方,宫廷的俳优则是聪明伶俐、能言善辩之辈,突出了其机智灵巧的特点,名之曰“优”,与“fool”正好相反。东西方喜剧美学的比较研究,确是大有可为的一个诱人的课题。在本书中的有关部分作了一些初浅的探索,要系统深入地去解决这个问题,还需作更多艰苦的工作,对中国的喜剧创作、幽默传统和喜剧理论作更全面深入的研究。

喜剧美学历来被认为是美学中最困难的部分之一。前人虽作了许多探索和研究,却往往被讥为“瞎子摸象”。我们希望在前人的基础上研究得更加全面一些、深入一些、明确一些,尽量不要以偏概全或含糊其词。因此,在本书中多用

^① 汉译文载《民间文学》1988年,第三期,第46页。

精选的笑话作品来分析说明抽象的美学问题，力图将理论与实际密切地结合起来，俾使读者易于理解和掌握。为了使读者对喜剧美学的历史发展有一个系统的了解，我也对有代表性的各家喜剧理论成果略加述评，从中可见人类对笑的规律是怎样逐渐掌握的，取得了一些什么成果。过去的美学家多从某哲学体系的基本思想出发，对喜剧问题进行纯抽象的演绎推导，往往晦涩难懂，甚至搞得神秘莫测，使人如入五里雾中。而规律却是从事物运动的实际归纳抽象出来的。从实际出发而不是从概念出发，可能更符合人类认识由感性上升到理性的正常路径。因此，从具体笑话作品和有关的社会实践出发，由浅入深、由表及里，去探讨喜剧美学的理论，就是我们进行笑话美学研究的主要方法。

本书的结构是如此安排的：

在第一部分里，首先从喜剧美学注意的中心点——“笑”谈起，从生理学、心理学和社会学的角度去分析笑的本质，同时探讨笑与笑话在现实生活中是如何起作用的，它的社会功能有哪些。笑话作为一种口头文学，其存在方式与生态环境都是立体的，这是一种活的具有立体性特征的文学作品。要对它有真切的了解，必须通过大量的事实来观察与分析它活的形态，研究笑话是如何根植在社会的土壤中，从生活之树上开放出喜剧之花的，又如何结出佳美之果供人享用的。笑话是生动活泼的而不是僵死不变的，它是一个多侧面的立体，对笑话的研究关系到民俗学、文艺学、教育学、伦理学、经济学以及医学、长寿学等等诸多学科。笑话的喜剧美既是一种艺术美，同时也是一种生活美。

在第二部分里，着重通过大量笑话作品，来体察笑话本身喜剧美的内涵，看看笑话中的笑素（致笑因素）是什么样的？有多少内容？我们尽量精选各方面具有代表性的笑话来进行分析。

笑话的分类，实际上也就是喜剧美的分类，这是由于笑话的内容十分广泛，可以说在喜剧美的领域内，它是无所不在的。甚至在传统喜剧美学的领域之外，也可以看到它活跃的踪影。

总起来看，笑话可分为幽默笑话、嘲讽笑话、诙谐笑话等三个大类，这是笑话内容上的美学分类。但笑话的多义性使我们还可以从许多的角度对它进行分类，诸如可分为寓言笑话（哲理笑话）、政治笑话、儿童笑话、名人笑话以及单相笑话（暴露笑话）、双相笑话（斗争笑话）等等。在本书中对这些笑话都分门别类举例加以说明。喜剧美内容的分类同它相同的许多具体表现形式密切相关，因此，在第二部分的末尾，对喜剧美的整个家族——滑稽、诙谐、讽刺、嘲讽、嘲弄、打诨、俏皮、闹剧、戏谑、机智等等概念作了理论分析。

在第三部分，我们由笑话的喜剧技巧入手，集中探讨笑的美学机制，即喜剧美学的根本问题。为此对世界上的各种重要的喜剧理论进行了系统分析和评介，肯定了历代美学大师们在喜剧理论上的科学研究成果，同时也大胆分析其欠缺之处。最后，运用喜剧理论对笑的喜剧人物、喜剧结构、喜剧语言艺术进行较为深入的分析解剖。一方面进一步明确笑话的美学特征，同时也对喜剧美学的一些根本问题（如喜剧美的对象问题，致笑因素问题）及喜剧技巧手法等问题

作更深入的探讨,提出了我们自己的新的观点,并进行了具体的论证。

由于喜剧理论比较复杂,我的这些新的探索只是初步思考的粗浅尝试。期望有兴趣的同道们热情地进行批评与讨论。让我们携起手来,为喜剧艺术和喜剧美学在我国的振兴而共同奋斗。

愿人们笑得更好!笑得更加开怀,更加痛快!

愿人们在笑声中送旧迎新,健步走向美好的未来。

笑话——

间的喜剧艺术

笑话——人**间**的喜剧艺术

学 大 教 育
艺 术 研 究 丛 刊
之

笑话——人间的喜剧艺术——段宝林 著

北京大学出版社

主 编 杨 辛 副 主 编 彭 吉 象 张 文 定

目 录

总 序	(1)
小 引	(1)
一、笑话与喜剧美	(1)
1、笑的捕捉	(4)
2、笑的本质是什么	(7)
3、神奇的药物——笑话的健身作用	(8)
4、笑的运动与长寿学	(11)
5、笑话幽默的意志力量	(15)
6、笑声是世界上最美妙的声音	(18)
7、说笑话的风俗习惯	(23)
笑话与娱乐活动(23)——从俳优到行吟艺人(23)——新疆维吾尔族的“麦西莱甫”(25)——丧礼中的笑话(26)——西藏的新年笑话(26)——广西瑶族的“笑酒”习俗(27)——保加利亚的讽刺幽默节(27)——北也门嚼“咖特”的说笑(28)——阿拉伯世界的斋月夜话(28)——黑人的礼仪笑话(29)——拉丁美洲的节庆笑话会(29)——欧美的新笑话企业(30)——苏联的“亚美尼亚电台”与新笑话(31)	
8、笑话与艺术创作	(33)
9、笑话与演说	(37)
10、笑话与教育	(41)
11、笑话与社会斗争	(44)
二、笑话的笑素——喜剧美的形形色色	(51)