

喜剧美学丛书

喜剧电影
理论在当代世界

新疆人民出版社

喜 剧 电 影

理 论 在 当 代 世 界

陈孝英 王志杰 长虹 编
新疆人民出版社

责任编辑 吴 冶
封面设计 王国玲
曾多源

喜剧电影理论在当代世界
陈孝英 王志杰 长 虹 编

新疆人民出版社出版
(乌鲁木齐市建中路54号)

新疆新华书店发行 新疆新华印刷三厂印刷
850×1168毫米 32开本 8 印张 200千字 4插图
1987年12月第1版 1988年4月第1次印刷
印数：1——3000

ISBN 7—228—00327—6 / J·24 定价：2.60元

《喜剧美学丛书》总序

陈孝英

1985年7月和1986年12月的两届全国喜剧美学讨论会以及1987年6月的香港世界喜剧电影研讨会上，我都曾提到我国喜剧美学研究的一项总体规划，这就是力争在1990年前办成三件大事：成立学术组织，创办刊物，出版丛书。几年来，经过海内外朋友们的共同努力，全国喜剧美学研究会已经成立，由该会和陕西省喜剧美学研究会合办的《喜剧世界》双月刊也即将创刊。现在只剩下最后一件，也是难度比较大的一件事：出一套《喜剧美学丛书》。

我这里所说的“喜剧”，是作为美学中的一种基本范畴，即美的一种表现形态而言的，也就是人们平时所说的“喜”或“喜剧性”。它渗透到社会生活和文学艺术的各个领域，形成了具有丰富美学内涵的“幽默”、“讽刺”、“滑稽”、“机智”、“怪诞”等分范畴，构成了一个蔚为壮观的喜剧美学世界。

人类花费了两千五百年以上的时间来探索这个“喜剧”世界，一代又一代探索者就象“盲人摸象”似的，在这条通幽的曲径上留下了一行行或深或浅的脚印；《大英百科全书》关于笑的词条，已不是以厘米，而是以米作为计算长度的单位；有史以来有代表性的笑论，至少已逾八十种。这个谜样的世界居然能使如此众多的艺术家、理论家以至自然科学家折服、倾倒，奉献出自己的热情和智慧，其吸引力之大就可想而知了。

这套《喜剧美学丛书》，就是要为有志于探索这个神奇世界的朋友们展示前辈“摸象人”的足迹，提供继续登攀的捷径。其形式，包括专著、文集和译著；其内容，可以是学术性论著，可以是普及性著作，也可以是资料性文集；其目的，在于把倡导、探索和普及三者结合起来。现在，这套丛书在新疆人民出版社的全力支持下，在王朝闻、朱立人二位顾问的热情关心下，开始陆续与读者见面了。我希望它在1990年前大体出齐，到那时，我们中国人便将有自己的一个研究喜剧美学的小小资料库，一个了解中国和世界喜剧美学历史及现状的小小窗口。据我所知，目前还有几家出版社也在考虑出版有关喜剧美学的丛书。例如，中国戏剧出版社打算出以舞台喜剧为主的研究丛书，上海社会科学院出版社正在出中国幽默小说作品的系列丛书，陕西人民出版社也有这类设想。我相信，通过东西南北各方同道者的共同努力，喜剧美学的研究必将在我们这个东方文明古国开拓出一片新天地。

1987年4月于西安

目 录

《喜剧美学丛书》总序……………陈孝英 (1)

展望世界喜剧电影的窗口 (前言) ……陈孝英 (1)

(一)

人民所喜爱的…………… [苏] P·尤列涅夫 撰译 (7)
王 雨

现代电影喜剧的几项原则
…………… [捷] 3Д·波德斯卡尔斯基 撰译 (37)
王 雨 启 明

(二)

论娱乐和“解闷”

——关于苏联喜剧片的几个问题… [苏] K·柯兹洛戈夫 撰译 (89)
李溪桥

幽默的命运…………… [苏] Э·梁赞诺夫 撰译 (107)
黎 力

意大利喜剧电影的现状与前景…………… [法] 米·西曼 撰译 (114)
陈景亮

日本喜剧电影的潮流…………… [日] 佐藤忠男 撰译 (130)
陈笃忱

(三)

- 电影中的喜剧手段…………… [西德] 艾诺·巴塔拉斯 撰 (146)
昌 普 译 楚 人 校
- 谈谈喜剧…………… [英] 查利·卓别林 撰 (161)
周 传 基 译
- 我的秘诀…………… [英] 查利·卓别林 撰 (167)
崇 业 译
- 喜剧的最伟大的时代…………… [美] 杰姆斯·埃基 撰 (176)
王 慧 敏 译 陈 元 珍
- 有声喜剧片问题…………… [匈] 贝拉·巴拉兹 撰 (201)
何 力 译 邵 牧 君 校

(四)

- 中国电影喜剧发展的坎坷道路…………… [中] 马德波 撰 (207)
- 喜剧电影在当代中国…………… [中] 陈孝英 撰 (222)
- 香港粤语、粤语喜剧片对比的一些观察
…………… [中国香港] 罗 卡 撰 (237)
- 浅论台湾的喜剧电影…………… [中国台湾] 梁 良 撰 (244)

展望世界喜剧电影的窗口

(前 言)

陈 孝 英

(一)

电影艺术，人们通常称之为“第七艺术”，即在文学、绘画、音乐、舞蹈、雕塑、建筑艺术之后诞生的一门具有独特性质和规律的艺术。在文学艺术的众多样式中，虽然它的历史尚不足一个世纪，但却是一门最富群众性的现代艺术，具有极其丰富的思想内涵和艺术感染力。而真正的喜剧电影，则是从1907年法国杰出的喜剧电影大师麦克斯·林戴的影片源源进入美国，使好莱坞喜剧影片的创始人麦克·塞纳特深受启发开始的。从此，喜剧电影便在众多的谐星笑匠手中不断翻新花样，终于演变成今天这样一个拥有众多观众和众多品种的庞大片种。与其他类型的影片相比，喜剧片数量与观众之多，都是首屈一指的。

默片喜剧最初的发噱方法仅仅局限于种种外部动作：从大奶油蛋糕到疯狂地追逐打闹。正当高矮胖瘦的各色人物云集银幕热衷于此道的时候，一个孤独的流浪汉以其独特的艺术造型和独特的美学追求引起了亿万观众的注意。他一反常规，将丰富的社会内容和深刻的人生哲理引入纯粹逗乐的闹剧之中。人们发现，喜剧电影所带给他们的，不仅仅是欢乐的笑，而且还有惶惑的

笑，苦涩的笑，令人深思的笑，使人无可奈何的笑。喜剧片的内涵丰富了，容量扩大了，社会功能和美学价值都出现了根本性的变化。查理·卓别林的两撇儿胡子、一双皮鞋和一根手杖对喜剧电影的贡献，几乎不亚于莎士比亚之于戏剧，贝多芬之于音乐，达·芬奇之于绘画……

有声片的出现，给主要靠动作制造笑料的默片喜剧带来一股强有力的冲击波，一度使光彩熠熠的哑剧大师们黯然无光。经过喜剧艺术家不懈的探索，喜剧片终于适应了科技的发展和社会的进步，凭借着先进的表现手段，以崭新的姿态向着更为广阔的领域奋力开拓，创造出使人眼花缭乱的一系列新品种：讽刺喜剧片、抒情喜剧片、歌颂喜剧片、爱情喜剧片、世态喜剧片、处境喜剧片、心理喜剧片、性格喜剧片、功夫喜剧片、悲喜剧片……。特别是到了人们开始用喜剧意识和幽默感来衡量一个民族的文明程度的今天，喜剧电影更是以前所未有的活力和勇气，去摘取缪斯王冠上的明珠。

在西方的喜剧电影中，以接近平民生活、晓白易懂、大众化为特点的美国喜剧片，以机智与惊险相结合为传统风格的法国喜剧片，和密切结合现实、艺术风格质朴的意大利新现实主义喜剧片，是具有代表性的三大流派。它们与风格鲜明的苏联社会主义喜剧电影，以及属于东方审美体系的日本喜剧电影，构成了世界喜剧电影的主体构架。

喜剧电影在中国发轫较早。1913年拍摄的短片《难夫难妻》，就是一出讽刺封建婚姻制度的喜剧。1922年拍出的《劳工之爱情》，以滑稽剧的形式宣扬了自由恋爱的思想。到了三、四十年代，一批具有进步倾向和较高艺术水平的喜剧片或悲喜剧片纷纷问世：《新旧上海》、《太太万岁》、《假凤虚凰》、《马路天使》、《十字街头》、《乌鸦与麻雀》……。五十年代后期到六十年代前半期，涌现出一批讽刺喜剧片、歌颂喜剧片以及轻喜剧片。

经过“文革”十年对喜剧艺术的腰斩之后，从七十年代后期开始，中国的喜剧电影出现了真正意义上的复甦。仅仅十年，我们的喜剧片从无到有，从昔日不容生存的丑小鸭出落成众人翘首企盼的白天鹅。中华民族历史上喜剧艺术的黄金时代终于来到了。

综观近百年来来的中外喜剧电影史可以看出，喜剧电影经历了两个重要的变化，这就是多样化（从单一的闹剧模式占领银幕到多种样式争奇斗妍）和深刻化（从单纯追求表面效果到着力开掘深邃的思想内涵）。与如此丰富的喜剧电影创作实践相比，理论显得贫乏不堪，有世界影响的喜剧理论专著至今尚不多见，国内对世界喜剧电影理论的介绍也失之零碎，这就使得我国喜剧电影理论的研究在本来就比较薄弱的喜剧美学研究之中成为一个明显的洼地。

(二)

正是为了满足广大喜剧电影工作者和爱好者对世界喜剧电影理论日益增长的兴趣和需要，我们在出版了《幽默理论在当代世界》之后，紧接着就编选了这本《喜剧电影理论在当代世界》，作为前一本的姊妹篇，列入新疆人民出版社出版的“喜剧美学丛书”。

本书按内容分为四辑。第一辑着重于喜剧电影一般理论的探讨，第二辑结合一些重要国家喜剧片的情况，提出了喜剧电影发展中的一些有趣的理论问题；第三辑涉及到喜剧电影的具体手段和技巧。和前三辑外国人谈外国喜剧电影相对别，第四辑是中国人谈中国喜剧电影。

第一辑打头的一篇，是苏联电影学家 P·尤列涅夫于六十年代初撰写的《苏联电影喜剧史》一书的绪论。在这篇洋洋洒洒两万余言的开场白中，作者除对喜剧的一般原理和喜剧电影的一些基

本概念及手法提出了自己的看法外，还阐述了社会主义时期喜剧的发展趋向。我们希望，这篇题名《人民所喜爱的》开场白也能得到我国读者的喜爱。

捷克斯洛伐克电影理论家波德斯卡尔斯基的《现代电影喜剧的几项基本原则》，涉及了喜剧美学的一系列重要问题，如喜剧的社会性、喜剧形象的典型性、喜剧性矛盾与冲突的特点等。文章虽写于五十年代，三十年后读起来仍不乏借鉴价值。

苏联在六、七十年代随着纪实电影美学的兴起，一些艺术家追求形式复杂、哲理深刻的高雅艺术，于是出现了“严肃片”、“问题片”、“哲理片”。喜剧片也趋向严肃性，出现了“悲喜剧”、“崇高喜剧”、“不引人发笑的喜剧”。其中不乏上乘之作，然也有不少影片过于深奥，缺乏观赏性，难为观众接受，上座率大幅度下跌。有鉴于此，近年来苏联电影报刊展开讨论，柯兹洛夫的《论娱乐和“解闷”》就是其中有代表性的一篇，我们把它放在本书第二辑之首。作者反对现代电影观众“厌倦了笑”、“忘记了笑”的观点，从多方面论证了娱乐是电影艺术的一项重要职能。他提倡“纯喜剧”，反对喜剧与任何严肃样式的融合。

第二辑还收有三篇理论与实践相结合的资料或调查报告。梁赞诺夫、佐藤忠男和米·西曼分别以苏联、日本、意大利喜剧片为例，探讨了喜剧电影的各种思潮起伏交错的奥秘之所在。

在第三辑中，值得注意的是开首的一篇。巴塔拉斯是六十年代西德比较活跃的电影评论家，他的《电影中的喜剧手段》一文，从表演、摄影、剪辑和音响等各个方面对造成喜剧性的多种电影手段及其综合运用作了颇有见地的阐述。

杰姆斯·埃基是四十年代美国很有声望的一位影评家。《喜剧的最伟大的时代》一文从塞纳特开始，对美国默片喜剧走过的历程作了简略的回顾，对查理·卓别林、勃斯特·基顿、哈洛德·劳哈等喜剧大师的技巧进行了比较性的分析。同一辑中所收的卓

别林本人谈喜剧秘诀、方法、技巧的两篇短文，可以作为对影评家解见的注释来读。

第四辑中，谈我国的前一篇侧重于对历史的回顾和反思，为新中国喜剧电影的坎坷历程勾出了一个明晰的轮廓；第二篇着眼于今日之现状，从喜剧美学的角度审视了当今喜剧电影的几个发展趋势。香港的罗卡和台湾的梁良，分别对中国两个特殊地区喜剧电影的发展概况作了比较全面的分析。

(三)

和《幽默理论在当代世界》一样，本书在注重学术性和资料性的同时，力求在内容、角度和国别、地区上都具有比较广泛的代表性，以使这个展望世界喜剧电影理论的窗口开得尽量大一些，看到的東西尽可能多一些。但由于资料的限制，这个窗口仍显得视野局促。同时，鉴于喜剧电影的特殊性，这本《喜剧电影理论在当代世界》还有一些与前一本不同的地方。

首先，“幽默”和“喜剧电影”都是美学基本范畴之一——“喜剧”的一种“样式”，但前者是一种美学的样式（即喜剧美的一种表现形态），后者则是一种艺术的样式（即喜剧艺术的一种体裁）。这就决定了，《喜剧电影理论在当代世界》不可能象《幽默理论在当代世界》那样侧重于纯理论的探讨，而要多地接触喜剧电影这一艺术体裁所特有的各种喜剧手法和技巧。因此，可以把本书看作是前一本所提出的理论在喜剧电影这一特定领域中的运用和深化。

其次，鉴于喜剧电影本身的历史不长，理论研究的历史就更短，本书在突出介绍当代世界各国的研究新成果和创作新趋势（八十年代五篇，七十年代三篇，六十年代一篇，五十年代三篇）的同时，还选收了本世纪上半叶有关默片喜剧的个别文献性

资料（卓别林写于世纪初的两篇短文和詹姆斯·埃基写于四十年代末的论文）。这样，如果按照时间顺序通读下来，读者便可以对喜剧电影发展的历史有一个粗略的了解。

本书在编纂过程中，得到了新疆人民出版社的多方支持和余慕云先生、王云缙同志的大力帮助。喜剧电影艺术家王志杰及以他为首的陕西省喜剧美学研究会电影委员会的同志们献出了他们珍藏多年的宝贵资料。海外两位著名的影评人罗卡和梁良分别从香港和台湾寄来了新作。本书有部分文章选自《电影艺术译丛》、《世界电影》、《电影文化》、《喜剧世界》等刊物。对海内外各方人士的热情帮助，谨表示衷心的感谢。

1987年仲秋于西安

人民所喜爱的

〔苏〕P·尤列涅夫 撰

王 雨 译

译自苏联《电影艺术》杂志1961年6月号

谈到喜剧，人们总是公正地说它是“人民所喜爱的”。电影观众注意到，当放映喜剧的时候，售票处旁边的队排得最长不过了。电影发行工作者们注意到，喜剧的发行量最大。报刊编辑们注意到，愤怒的反应和编辑部收到的有火气的来信，大多都是喜剧引起的。电影制片厂的工作人员注意到，喜剧需要最长的拍摄日期，最多的“备用镜头”，最多的胶片和经费，需要不断地更换演员，修正、改写和重拍！也许只有电影史学家和电影理论家们才看不到这一切，不仅论述电影喜剧的书籍十分缺乏，甚至连总结性的文章也少得出奇。但是，却有一位伟大的大师，他的创作产生了浩如烟海的研究作品。这位大师的动人的小人物，挡住了艺术学家们的视线，使他们看不到所有其他的电影喜剧了。一位波兰作者把自己的一本薄薄的书题名为《不只是卓别林》，在这本书里，他既提到了其他的美国喜剧家，也提到了法国、意大利、德国、墨西哥、英国等国的喜剧家……

电影喜剧的现状令人担忧，因此很想总结一下积累起来的经验，从过去汲取一些有助于未来的力量。但这是极其困难的事。摄制出来的影片很多，但是好的却寥寥无几。其中有许多又无可挽回地消失了。有些影片，连报章上对它们的评论以至于广告节

目都没有留存下来。被遗忘了的影片，是否全都是罪有应得的呢？其中有没有一些无名的杰作被埋没了呢？电影事业还很年轻，可是它竟然已经把许多事物都遗忘了。电影事业还很年轻，可是许多电影工作者却已经逝去了，衰老了，退避了。他们在回忆的时候，往往是很不公正的。仿佛别人的青春都很幼稚，而自己的呢，却豪迈异常。象秋雨一样频繁的电影喜剧讨论会的速记纪录，总是千篇一律的，并且没有提出什么明确的东西……

我看过很多很多喜剧。有些是很久以前看的，大部分则是在着手撰写这部酝酿已久的书的时候看的。有些是在观众满座的电影院里看的，有些则是在小小的放映室里看的。有时候我笑得喘不过气来，全然丧失了批评者的警觉和学院式的沉着。有时候我却陷于苦闷。有时候，在对新事物的错综复杂的理解面前，我感到十分茫然，更多的时候，我由于不能解释旧事物何以如此长寿和陈腔滥调，何以如此无法消灭，而感到失望。关于喜剧性的理论并不是所有的时候都能解释所有的事物的。

亚里斯多德制订的关于喜剧性的原理，在同具体的艺术作品接触的时候，往往就显得片面了。当你看一些影片的时候，你就会懂得，这些影片的创作者们对于霍布斯和布瓦洛，黑格尔和莱辛，让一保罗·里希特和柏格森的作品并不特别迷恋。马克思主义的经典作家和俄罗斯革命民主主义者有关喜剧性的见解，对苏联电影喜剧的发展起了很大的影响，然而，即使是这些见解，也不能解释所有的事物。只要说一下这一点就够了：苏联喜剧作家和电影批评家们依据这些见解，往往把喜剧当作讽刺作品来加以评论，而在艺术实践中，讽刺喜剧却是难得见到的。由此便产生了理论同实践的脱节，不正确的评价，对电影的作用、任务和艺术质量的错误的理解。由此便产生了许多有才能的电影剧作家、导演、演员害怕接触喜剧创作的病症。

“危险的样式”——直到如今，在一些电影制片厂里仍然这

么称呼着为人民所喜爱的喜剧。

电影喜剧对撰写关于电影喜剧专题论著的作者是否也是危险的呢？很可能，是危险的。不管怎样，这是一个不易处理的题目，而作者所屡屡陷入的那种绝望情绪，可能也会传染给本书的读者。但是，作者并不期望得到读者的包涵。他想使读者成为这项不太容易的工作的参与者。他希望读者不但关心苏联电影喜剧的过去，并且也关心它的未来。他指望观众能喜爱欢乐的影片。因此，如果在读者脑子里能够浮现出一些影片中的艺术形象、演员们的微笑的脸、导演和剧作家们的一些困难的遭遇，如果读者能够回想起那些有趣的情节、生气勃勃的旋律、俏皮的对话、逗人的噱头，并且，如果所有这一切会促使读者去思考苏联电影喜剧的前途，会怀着尊敬和感谢之情去认清它那不很平易的道路——那么，这本书就不是白写的了。如果读者在阅读本书的时候会为了我们生活中的美好事物而欣喜，为了邪恶事物而愤怒，如果他将嘲笑正在消亡的过去，并且为那幸福的未来而欣然微笑，那么，作者就算得到百倍的酬劳了。

我不想阐述喜剧性的理论基础，而只希望做到明白易晓，我认为有必要简单地谈一谈几个理论上的问题，说得确切些，就是要事先跟读者就有关他在阅读本书中将会遇到的一些艺术学术语和概念的内容方面达成协议。“笑”、“喜剧性的”、“讽刺”、“幽默”、“样式”、“噱头”等等，这些乍看起来好象一目了然而又很常见的术语，在不同的作者笔下却有不同的用法，因此，对它们的理解，也可能是各不相同的。我想说一说我自己对这些几乎在每一页上都被我用到的词的理解。

现在就来谈一谈笑、喜剧性和喜剧。

喜剧艺术是通过笑来起作用的。在激发起笑声的时候，喜剧艺术就把作者们的思想、感情、知识和对生活的观察传达给观众、读者和听众。喜剧艺术是以孕育在生活中的喜剧性现象为基

础的。艺术能够领会、集中、加强、削弱、解释、改变和处理现实中的喜剧材料。

笑主要是表达喜悦和满意的情感。笑的性质是最为多种多样的。笑可以是愉快的，也可以是抑郁的、含泪的。笑可以是善意的或愤怒的，聪明的或愚蠢的，勉强的或诚恳的，骄傲的或谄媚的，鄙夷的或惊慌的，侮辱性的或赞许性的，横蛮的或胆怯的，友好的或敌对的，讥讽的或淳朴的，尖酸的或天真的，温存的或粗暴的，意味深长的或莫名其妙的，无耻的或羞涩的。这份清单还可以一而再地扩大下去：快乐的笑、悲惨的笑、神经质的笑、歇斯底里的笑、情欲的笑、兽性的笑；甚至还有凄凉的笑，以及寂寞的笑……

笑的色彩是多种多样的，而笑的声调也是不计其数的：从在唇边依稀掠过或者在眼角倏然闪过的微笑，直到震耳欲聋的、与扮鬼脸、流泪、捧腹、痉挛同时发生的哈哈大笑。连极为丰富多采的俄罗斯语言也无法把笑的各种微妙差别一一表述出来。人们微笑，得意地笑，咧着嘴笑，哧哧地笑，噗嗤一笑，放声纵笑，哈哈大笑，雷鸣般地笑。

在笑中所表示的和因笑而产生的人们的相互关系是各式各样的：讥笑，嘲弄，奚落，讪笑，开玩笑，取笑，相对而笑，互相嘲笑。

人可以在心里笑，暗自笑。他可以自个儿一人笑，由于自己的回忆、思想、打算而笑。这多半是一种含蓄的笑：微笑；低声的笑。看书时候的笑，这无异是两个人在一起笑，是同这本书的作者，同书中的主人公在一起笑。可是，最常见的，也是最有意思的，是人跟人在一起笑。笑是有感染性的。人可以不知所以然地笑起来，仅仅是由于周围的人都在笑。笑会因为笑的人数增多而加强。在人数众多的体育场上常常会发出一片极其强烈的轰笑，尽管引起笑的原因平常而又简单：演技者跌了一交啦，做了