

电影《梅兰芳》中的音乐片段与人物刻画

【摘要】电影《梅兰芳》叙事温和沉稳、从容不迫，唱腔片段穿插得很得体，将梅兰芳的一生一点点铺陈开来，观众仿佛也跟着片中的人物在穿越时光，一同成长。对于年轻一代的观众来说，用电影的形式表现京剧大师梅兰芳的生平和故事，可以带动京剧乃至传统文化的回归，发挥电影艺术的传播影响力，有助于我国京剧这一传统音乐文化的发展。

【关键词】《梅兰芳》京剧

电影《梅兰芳》是陈凯歌导演的2009年贺岁大片，影片用了137分钟讲述了梅兰芳人生的三个片断——斗戏成名、梅孟之恋和蓄须明志。作为一代京剧大师梅兰芳的人生传记，影片中自然会出现一些经典的京剧唱段，如《玉堂春》《樊江关》《汾河湾》《定军山》以及《游龙戏凤》等经典剧目中的唱腔片段，这些不仅展现了京剧的戏曲之美，同时也将电影中的人物刻画以及电影的情节发展有机的结合在了一起，下面笔者就此依据电影中出现的几个重要的唱腔片段以及其间的人物刻画做一分析。

片段一：《玉堂春》

该出戏是影片中梅兰芳的初次亮相，名不见经传的青年演员余少群的表演着实征服了观众，展现他娇艳扮相的戏中戏让人眼前为之一亮，叫好不绝。

京剧《玉堂春》，作为京剧的开蒙戏，是流传最广的戏曲剧目之一。全剧包括《嫖院》《庙会》《起解》《会审》《探监》《团圆》等折，几乎囊括了京剧旦角西皮唱腔的全部板式，尤以《起解》和《会审》这两段演出最多，声腔艺术成就较高。《玉堂春》作为梅派的代表剧目，也是梅兰芳一夜红遍北京城的发轫作。影片中以此曲目作为首次出现应该说是对于少年梅兰芳人物形象刻画的一种最好的选择。

余少群的出场是青年梅兰芳的戏中戏。一场戏快演完，他踏着莲花步倒退到后台，不料地板上的一颗钉子正扎进他脚心。血流了一路，但他没有任何痛苦的表情。到了后台，他像没事人一样，轻轻巧巧地把钉子拔了出来，没包扎，便赶下一场演出去了。这场戏，余少群对人物性格表现的分寸把握得很好，在无声和平静中抓住了观众的心。

片段二：《樊江关》

青年梅兰芳脚受伤，赶着去演的那一场便是《樊江关》，该戏又名《姑嫂英雄》《定阳关》，京剧传统剧目。讲述的是唐太宗、薛仁贵被困，柳迎春奉旨到樊江关调取樊梨花解围。薛金莲后至，怪樊不即刻发兵，言语失和，姑嫂反目，几至动武。柳迎春闻讯，急出呵止，樊负气收令，不再发兵。薛无奈请罪，姑嫂和好，同去解

围。

片中的此段与历史颇符，当年梅兰芳红极一时，听戏只听梅兰芳，便是与这一场戏有关。

戏曲评论家张聊子先生看了梅兰芳那次演出义务戏《樊江关》后有如下评述：“梅郎扮薛金莲着绣花短袄和垂丝小甲，腰横宝剑，足踏蛮靴，头戴珠冠，双垂雉尾，更披一色迷离宝光闪烁之斗篷，结束新奇，令人爱杀。跑马舞剑两场最为精彩，如玉树临风，朝霞散绮，珠光剑气，盘舞一团。与樊梨花枪白一场，俨如娇惯小姑可笑可爱，末后向老夫人处膝行请罪，并学鸡鸣，一种温柔婉媚之态尽收眼底。又王蕙芳扮演樊梨花，璧合珠联，更能增色。”由此可知梅先生当时之盛名。影片的表现也是如此，当年那个场面上戏迷们对梅兰芳先生的热情追捧确实不亚于当今青年的疯狂程度。

片段三：《游园惊梦》

影片中的青年梅兰芳凭借《游园惊梦》中的精彩演出让邱如白折服。

这段出自时任大总统袁世凯的堂会，也是让邱如白沉入梅兰芳戏曲世界的初始。

孙红雷演的邱如白对于梅兰芳而言是一个等同于现代明星经纪人的重要人物，他第一次看到青年梅兰芳演戏时有个特别的细节——他吞口水了，因为梅兰芳实在是艳光逼人。邱如白几次“咽口水”非常形象的展现了其是如何的拜倒其间，之后其更不顾家人反对，毅然辞官，全心辅佐梅兰芳。余少群在此间纯洁干净的演出，让人为之叹服。他的几次转身美轮美奂，举手投足比妙龄少女更为迷人，台下的邱如白看得口干舌燥，而银幕之外的观众也完全沉醉于梅兰芳的美艳之中。

片段四：《汾河湾》

在梅兰芳和十三燕共演的《汾河湾》中，梅兰芳原来的戏份是坐在凳子上，背对着观众，让十三燕尽情发挥。但邱如白看了他们的戏后，写信建议他改戏，此言正合梅兰芳的心意，但十三燕却回以一句高傲的“戏是我的”。第二次演出时，梅兰芳没跟十三燕打招呼就擅自改戏，当再次表演改戏时，特意展现了梅兰芳的娇态。一次哀怨的回眸楚楚动人，令观众体会到

到戏中戏里的人物情感，梅兰芳便获得了满堂彩。这时候也就惹得十三燕大怒，更向梅兰芳提出了“打擂台”，想挫挫这个后生的威风。梅兰芳没示弱，说了一句“谢谢爷爷提拔”，然后转身就走——他应战了！这场戏中，余少群表演出色，一直谦卑地微笑着，倔强却暗藏其中，同样余少群对梅兰芳的人物性格的刻画很到位，分寸感极佳。

作为一出老戏，自有其好处，便是经过时间的千锤百炼，精炼是必然的。但是也正是因为老戏，以及梨园行的陈规，一位主演表演的时候，其他的人只有让位其外，不能抢了主角的戏。可见当时虽然只是一个不大的改动，却也是犯了规矩的。不过观众的叫好声，则证明了改戏是很成功的。

片段五：《穆桂英》和《四郎探母》

《穆桂英》是梅兰芳与十三燕斗戏的第一回合，也是历史上梅兰芳的第一次刀马旦扮相的亮相。穆桂英，戏曲及小说《杨家将》中人物。明熊大木小说《北宋志传》和纪振伦小说《杨家将通俗演义》中人物。原为穆柯寨木羽之女，武艺超群、机智勇敢，传说有神女传授神箭飞刀之术。因阵前以杨宗保交战，生擒宗保并招之成亲，归于杨家将之列，为杨门女将中的杰出人物。与杨家将一起征战卫国，屡建战功。余太君百岁挂帅，率十二寡妇西征，她五十岁尤挂先锋印，深入险境，力战番将，大获全胜。是中国古典文学巾帼英雄的典型形象。

而《四郎探母》则是来自十三燕的第一回合的剧目，该出戏又名《四盘山》或《北天门》，原著者不详。这是一出传统剧目，生旦并重，以唱为主。剧中生、旦、丑各行当较全。解放前，曾有过名流合作，满台生辉的景象。解放后，梅兰芳、马连良、尚小云、谭富英、姜妙香、叶盛兰、李多奎、马富禄等诸多艺术大师，也曾经同台合作演出，名家荟萃，各展才华，深受欢迎。

剧情讲述的是北宋时，辽邦设“双龙会”于幽州，邀宋太宗赴会议和。杨家八虎护驾往，中伏兵败，四郎被擒，与琼娥公主成婚。十五年后，适辽邦萧天佐摆天门阵，杨六郎御于飞虎峪，余太君押粮抵营；四郎思母，欲往探，为公主识破，乃以实相告，公主计盗令箭，助其出关，四郎当夜私回宋营，母子兄弟相聚。黎明，四郎返辽，被萧后察知，欲斩，经公主求情，赦免。

本剧人物刻画生动，情节紧驰有度，唱腔设计丰富精妙。戏中之悲欢离合，引人共鸣。

梅兰芳跟十三燕的第一战输了一——十三燕的场子，观众满堂，但梅兰芳的《穆桂英》上座率只有七成。一帮梅党忧心忡忡地商量对策，只有梅兰芳像没事人一样津津有味地吃面。吃完后，他抹抹嘴，微笑着起身，说：“我决定演《一缕麻》。”这是一出新戏，大家都觉得太过冒险，梅兰芳却说：“就是因为输了，我才反倒敢演了！”说这话时，余少群眼睛闪亮，微笑纯净，却散发出一股藏在柔弱之身里的韧劲和勇气。

片段六:《一缕麻》和《卖马》

第二回合是梅兰芳用新式悲剧剑走偏锋,扭转乾坤。这出戏就叫《一缕麻》,梅兰芳编演的一出时装新戏,取材于《小说月报》月刊上登载的悲剧短篇小说。史实上是由齐如山编剧,也是齐如山给梅兰芳编写的第一个剧本。梅兰芳在剧中饰小姐林纽芬,于1915年在北京首演。《一缕麻》本已失传70余年,不过电影里则是梅兰芳的儿子梅葆玖亲自录制的,颇具艺术价值。

剧情讲述的是清末林知府把女儿许配给钱道台之子,原是指腹为婚,钱少爷先天是傻,林小姐学念书后方得知,一直都郁郁不乐。当钱家来娶亲时,林小姐誓死不肯上轿。林知府为保全封建体面,劝迫林小姐嫁到钱家。婚后林小姐患了白喉症,钱家上下怕传染不敢接近她,惟钱少爷日夜伺候在旁。林小姐经过治疗病愈,而钱少爷却染白喉死亡。当时林小姐仍昏迷中,醒来时看见头上有一缕治丧的麻线,问起才知噩耗,遂悲哀绝望而自尽。

这出戏的意义在于警世,使人们认识到父母包办子女封建婚姻的危害性。此剧上演后反映强烈,效果极佳。剧中梅兰芳无论唱、念、做、表,都能紧扣人物与剧情,突破了某些传统的表演程式。他从编演的时装新戏中,提高了他的创新精神,成为“梅派”艺术形成的一个重要部分。

《卖马》则是京剧传统剧目,亦叫《秦琼卖马》,又名《天堂县》《当锏卖马》。老生传统戏,谭鑫培代表作。

讲述的秦琼发配到潞州天堂县,刺史不给回文,困居在王老好店中。王逼索饭钱,秦琼要卖黄骡马,遇单雄信,借马而去。秦琼想再卖骡,又遇王伯当、谢映登资助了他,并代索回文。

片段七:《黛玉葬花》和《定军山》

第三回合是梅兰芳和十三燕定胜负的一局。梅兰芳以《黛玉葬花》对十三燕的《定军山》。

《黛玉葬花》见《红楼梦》第二十六、二十七回。由梅兰芳编演。川剧、秦腔、粤剧、越剧均有此剧目。

讲述的是林黛玉夜访宝玉,丫鬟误拒之;黛玉疑宝玉薄已,次日荷锄至园中,见落花无主,乃赋诗葬花。宝玉至,表明心迹,言归于好。

清人明义题红楼梦诗中称“伤心一首葬花词,似谶成真不自知”,黛玉这首抒情诗也成为暗示其命运的谶语——她与宝玉的爱情浓烈至顶点后,即无法再往前进一步完成婚姻,两人距离由于现实因素而越来越远,而她的生命在现实磨难之中也逐渐枯萎,最后终于早夭。

而在电影里,平行蒙太奇的使用,则是起到烘托角色性格和陈述剧情的作用,如“质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。”一句对于梅兰芳的对手十三燕的人生则是个最佳的诠释。

《定军山》原为京剧名段,是一出靠把老生

戏,唱念做打并重。早年为余三胜代表作,后谭鑫培将帅盔改为扎巾,并修饰、润色了身段和唱腔,对后世影响很大。也是中国第一次尝试拍摄的影片。由北京丰泰照相馆1905年摄制,黑白3本。现已无电影拷贝,只保存有一张剧照。导演任庆泰,摄影刘仲伦,京剧名角谭鑫培主演。作为一部纯粹的戏曲纪录片,在当时非常符合观众的欣赏需求。影片上映后受到热烈欢迎,曾出现万人空巷盛况。对于中国的电影发展具有极其重要的开创意义。

追溯起来,《定军山》事见《三国演义》第七十、七十一回,情节不尽同,一名《取东川》,又名《一战成功》,汉剧、川剧、滇剧、徽剧、秦腔、晋剧、同州梆子、粤剧均有此剧,河北梆子剧名《葭萌关》。

讲述的是三国时,蜀魏用兵。蜀军老将黄忠、严颜与魏将张合交战,黄忠虽年迈但本领高强,张合不敌,败走定军山。定军山守将夏侯渊剽悍勇猛,威镇中原。蜀军师孔明在派将时故意以年老为由,轻视黄忠,黄忠中孔明激将之计,毅然请缨攻打定军山。两军会阵,各擒对方一将,双方约定走马换将。换将时,黄忠箭射魏将后,又用拖刀计斩夏侯渊。

片中导演选择此戏作为十三燕最后一场演出,可见良苦用心。

片段八:《游龙戏凤》

《游龙戏凤》是片中梅兰芳和孟小冬初相识的时候的一段戏,历史上二人也演绎过该出剧目,在片中又巧妙地推动了电影剧情。一个是须生之皇,一个是旦角之王,王皇同场,珠联璧合。从舞台上的珠联璧合到现实里的露水姻缘,梅孟之间成就了一段转瞬而逝的爱情历程。

该剧又叫《梅龙镇》,说的是明正德皇帝改装出游,来梅龙镇,在李龙客栈投宿。李龙在外守夜,吩咐凤姐照看客栈,正德故意呼酒唤菜调戏她,凤姐开始不即不离地对付,当得知是皇帝后,才连忙跪下求封。正德封她做婕妤宫妃。近年刘镇伟导演的喜剧电影《天下无双》也是改编自这于此。

片段九:《贵妃醉酒》

这在片中是酒楼里的一段粉儿戏。邱如白因此怒斥唱戏人的放浪形骸,而后也遭到对方的毒打。

《贵妃醉酒》又名《百花亭》,源于乾隆时花部地方戏《醉杨妃》的京剧剧目,该剧经京剧大师梅兰芳倾尽毕生心血精雕细刻、加工点缀,是梅派经典代表剧目之一。该剧讲述的是唐玄宗先一日与杨贵妃约,命其设宴百花亭,同往赏花饮酒。至次日,杨贵妃遂先赴百花亭,备齐御筵候驾,孰意迟移时,唐玄宗车驾竟不至。迟之久,迟之又久。乃忽报皇帝已幸江妃宫,杨贵妃闻讯,懊恼欲死。杨贵妃性本褊狭善妒,尤媚浪,且妇女于怨望之余,本最易生反应力。遂使万种情怀,一时竟难排遣,加以酒入愁肠,三杯亦醉,春情顿炽,忍俊不禁。于是竟忘其所

以,放浪形骸,频频与高力士、裴力士二太监,作种种醉态,及求欢猥亵状,乃始倦极回宫。

京剧中的诸多旦角流派以及各地方剧种均有此剧的演出,但从流行程度而言均无法与梅兰芳相比。

片段十:《虹霓关》

这是梅兰芳在出访美国表演的一出剧目。作为一出经典传统京剧剧目,王瑶卿及四大名旦均擅长。

京剧《虹霓关》故事见《说唐全传》隋末年,瓦岗军攻打虹霓关,王伯当首战告捷,射死守将辛文礼,再战失利,竟被东方明珠生擒。昔日,东方氏为救双亲,被迫改嫁辛文礼,今慕伯当英俊勇武,暗遣丫鬟说媒,改嫁豪杰,归顺瓦岗。此剧过去常演前两折。

梅兰芳得到王瑶卿真传,头本先演东方氏,二本改演丫鬟,开创在同一剧目中一人分饰两个不同人物、不同行当(俗称“一赶二”)的先例。

总之,电影《梅兰芳》从众多方面取得了很大的成功,导演陈凯歌果然不失水准,尽管表达形式上只是中规中矩,但是整部电影叙事温和沉稳、从容不迫,唱腔片段穿插得很得体,每一个镜头和场景以及人物性格的刻画也都精雕细琢,将梅兰芳的一生一点点铺陈开来,观众仿佛也跟着片中的人物在穿越时光,一同成长。整个故事看下来不见得有惊喜,但是会觉得很扎实,特别是对于年轻一代的观众来说,用电影的形式表现京剧大师梅兰芳的生平和故事,可以带动京剧乃至传统文化的回归,发挥电影艺术的传播影响力。

基金项目:该论文为2008年度江西省教育厅高等学校教学改革研究省级课题《中国音乐史多媒体教学的影视资源开发与应用》(项目编号:JXJG-08-14-8)成果之一。

参考文献

- [1]张习孔.京剧《桑园会》《汾河湾》《武家坡》的史和戏[J].文史知识,2000.(7).
- [2]曾田力.影视剧音乐的文化价值取向[J].现代传播,2002.(06).
- [3]陈静.京剧《玉堂春》经典唱段赏析[J].艺术教育,2003.(5).
- [4]曾田力.百年中国电影音乐流变[J].电影艺术,2004.(3).
- [5]孙丽华.梅兰芳《贵妃醉酒》录像赏析[J].剧作家,2005.(6).
- [6]成玉.从《定军山》到《春闺梦》——忆念京剧电影百寿图[J].中国京剧,2005.(12).
- [7]曾田力.大众传播媒介中的中国音乐文化[J].现代传播,2006.(1).

作者简介

黄剑敏,江西省宜春学院音乐舞蹈学院作曲理论教研室讲师,福建师范大学音乐学院硕士研究生毕业,师从马达教授。现为中国传媒大学高级访问学者,师从影视音乐学方向博士生导师曾田力教授。

李莉,江西省宜春学院音乐舞蹈学院作曲理论教研室讲师,福建师范大学音乐学院硕士研究生毕业,师从马达教授。