

从戏曲电影《梅兰芳》看京剧的艺术魅力

■王冬梅 马新涛(潍坊学院音乐学院, 山东 潍坊 261000)

[摘要] 电影《梅兰芳》是陈凯歌导演的又一部经典作品,并再一次以伶人的素材进行创作。在这部影片中,最令人惊叹的当属于京剧的呈现,把中华民族的瑰宝与京剧大师梅兰芳的人格魅力交织在一起,共同谱写了中国传统文化的不朽的价值和不衰的民族精神。本文以戏曲电影《梅兰芳》为切入点,对电影内容进行了分析,并分别从戏曲之美、舞台之美以及人格之美三个方面出发,探析电影《梅兰芳》在展现中华民族瑰宝的过程中做出的努力,从而表现了梅兰芳传奇的一生。

[关键词] 戏曲电影;《梅兰芳》;京剧

国产电影《梅兰芳》于2008年上映后就赢得了理想的票房成绩,把电影艺术和商业实现了完美的融合,并又一次受到了众多观众的喜爱和认可。的确,这已经不再是导演陈凯歌的第一部围绕中国戏剧的电影,追溯到20世纪90年代,陈凯歌就已经创作了一部经典的代表作品《霸王别姬》,自从《梅兰芳》上映后,国内的学者、观众纷纷不由自主地把这部电影和《霸王别姬》进行相互的比较,分别对两部电影的舞台设计、戏剧、表演等方面进行了评说。

一、电影《梅兰芳》

电影《梅兰芳》于2008年底正式上映,由黎明、章子怡等参演。电影故事主要围绕我国著名的京剧大师梅兰芳的颇具传奇色彩的一生讲述。影片自上映后就首次打破了文艺片票房过亿的纪录,同时也收获了多项大奖,成功入围了柏林电影竞赛单元。严格说,电影《梅兰芳》并不十分追求历史的真实性,影片中涉及的很多人物几乎都夹杂着当年社会上的真实人物面貌而构建,影片中塑造的梅兰芳经历的生活和结识的人物与真实的梅兰芳存在一定的出入,例如关于梅兰芳的成长阶段以及恋爱部分都是导演进行个性化创作的。对于梅兰芳是否真实性的问题,导演陈凯歌也没有做过多的解释,只是留给观众更多的空间去作一个比较。但在这部电影中最为突出的当属对京剧的展现,影片共选取了九段京剧。例如经典的名段:《玉堂春》《贵妃醉酒》等。可以说,京剧的表演和呈现几乎贯穿影片的始终,或许对于梅兰芳一生做出的成就来说,这几个剧目的呈现无法完全概括他的卓越艺术生涯,但站在电影的角度来说,戏剧所占的比例已经基本上达到了饱和的程度。

二、中国传统京剧的戏曲之美

电影《梅兰芳》讲述了京剧大师梅兰芳的一生的故事内容,作为京剧大师,影片必然会选取一些经典的唱段来展现,例如《汾河湾》《游龙戏凤》等的采用,不仅向观众充分展现了京剧艺术中的戏曲之美,也紧紧把它与电影人物的塑造和情节联系在一起。

影片中在展现《穆桂英》的部分中是梅兰芳一生中第一次扮演刀马旦,也是梅兰芳和十三燕展开斗戏的第一回

合。穆桂英在我国众多戏曲中是经常拿来戏说的人物,也是小说《杨家将》中重要的人物代表。穆桂英原先是穆柯寨寨主木羽之女,她具有高超的武艺和过人的胆识,由于在阵前和杨宗保交手,把他擒拿,并最终结成姻亲,于是穆桂英就纳入了杨家将的队伍之中,可以称得上是杨门女将中有胆有谋的帅才。此后不久一起和杨家将征战,佘太君百岁挂帅,而穆桂英则五十岁就挂上了先锋印,多次深入到敌人的后方,并与将士们一鼓作气终于赢得了胜利,穆桂英成为中国文学作品中鲜明的巾帼形象。挑战梅兰芳的是十三燕,在两人第一回合的斗戏的剧目中,十三燕选取的是《四郎探母》,这一出戏又称作是《四盘山》,主要是以唱为主,这一出戏中的生、旦、丑都比较齐全,在新中国成立之前就已经有过高朋满座的景象,而新中国成立后也由梅兰芳、马连良等人共同合作,可谓是汇集众多的名家,尽饱眼福,受到许多京剧爱好者的热捧。这一出戏主要讲述的故事发生在北宋,当时辽邦在幽州创设了《双龙会》,并主动邀请太宗前去共商议和的事情。当时相伴护驾的有杨家八虎,但在途中遭遇了敌兵的埋伏,杨四郎被敌军擒拿,并促使他和琼娥公主结成姻亲。自此十五年后,当时正值辽邦萧天佐摆出了天门阵,杨六郎守候在飞虎峪,佘太君则负责押运粮草;杨四郎由于十分思念自己的母亲,所以欲图前去探望,但被公主发现了,所以四郎就把自己的思母之情告诉了公主,于是公主就想了一个计谋,帮助四郎出关,四郎趁着夜色偷偷回到了宋营,最终促使了母子兄弟之间的团聚。在黎明时刻,四郎返回了辽营,但被萧天佐发现了,即刻就要斩杀他,但在公主苦苦的请求下撤免了他的罪行。在这一出戏中,每一个人物形象都十分生动,而且情节的安排富有节奏感,尤其是唱腔的设计可谓是精妙,再加上戏中充满了悲伤、团聚的情景,让观众发自内心地深受感动。在影片中,两人之间的斗戏以梅兰芳败下为结束了,当时十三燕的场子里吸引了满满的观众,但是梅兰芳的场子却只有七成的观众。为此,一群支持梅兰芳的观众则在帮他商讨对策,但梅兰芳却不以为然,好像跟他无关一样吃着面条,及至他吃完后,微笑着说,下一场决定演《一缕麻》。由于这一出是新戏,所有人都认为这一步太过冒险了,而梅兰芳却认为正是因为

输了,才让他更有勇气去演。

三、中国传统京剧的舞台之美

戏剧的呈现就不能脱离舞台,舞台为戏剧提供了一个客观的载体,它还把戏剧的内容、意境等有效融合在一起,因此,一部成功的戏剧就不能离开舞台的作用。戏剧是一门特殊的艺术形式,它与中国传统文化紧密联系在一起,但在不同时代背景中,戏剧也各自拥有不同的特征,而要展现时代的不同之处则充分表现在戏剧舞台之美里。

从时间的角度来看《梅兰芳》,把梅兰芳从少年到中年时期的变化历程进行了鲜明的表现,在这一历程中,还包括了许多具有代表性的历史事件,例如1937年的侵华战争、1948年的抗战结束等,这些历史事件的时间上共长达半个世纪之久。而正是在这半个世纪的变化发展中,戏剧舞台也在不同程度发生改变,这一点在电影《梅兰芳》中得到了鲜明的体现,影片中还特别营造了浓厚的京剧氛围,共同搭建了68个场景,并为此花费了巨资来实现相得益彰的艺术效果。其中影片中涉及一个重要的场景,即吉祥大戏楼,这是作为梅兰芳成名的标志,也标志着梅兰芳在京剧艺术上开创了一个新景象。这一时期的戏剧舞台与梅兰芳少年时期的舞台已经发生了很大的转变。在影片的开始部分中,还是少年的梅兰芳登上了舞台,当时的舞台没有任何的装饰,也没有灯光的装饰和布景的点缀,呈现出来的只是一个粗陋的戏台,而坐在下面的观众并不是官员,而是百姓。及至民国时期,从戏剧舞台的装饰就能间接反映出已经发展到了吉祥大戏楼时期,当时的梅兰芳已经在与十三燕的斗戏中赢得了胜利,梅兰芳的名字也一时传遍开来,而来看演出的已经不再是百姓,更多的是来自于社会上层的名流,而在这一时期的戏剧舞台的装饰十分华丽,灯光、布景等的装饰可谓是经典,这与当时的时代特性是相符合的。在梅兰芳与十三燕斗戏中,梅兰芳演唱新戏《一缕麻》,但在他更换剧目时,随之发生改变的也有舞台的布景,在这一情节中,没有再沿用传统的背景,这给新戏营造了更加强烈的视觉感受,并把舞台效果和当时社会现状充分融合在一起。继吉祥大戏楼之后,梅兰芳去往了美国的剧院参加表演,这一转折可以说是梅兰芳艺术生涯中的另一个新的起点,影片在构建美国剧院的过程中,虽然并不全是为中国京剧的展现而准备的舞台,但仍然坚持在戏剧舞台的原则上,尽量使舞台呈现出来的效果包含了中西方的特色。

四、中国京剧大师的人格之美

梅兰芳堪称中国京剧的戏曲大师,这一地位的奠定有赖于各种外在和内在的条件共同决定,并伴随着成长的过程也在逐渐发生变化。如果把梅兰芳作为“四大名旦”之首地位的确定是一个外在的象征,那么旦角替代老生的背后则具有更加深层的社会因素;有人认为梅兰芳善于继承社会发展因素是促使他成功的根本,那么他对于文化人的重视则可以看作是他开创另一片事业天地的内在驱动力;或许梅兰芳在国际上赢得了引以为傲的声誉促使他成为梨园的领袖人物,而他拥有完善人格则是作为戏剧大师的一

个基础条件。可以说,梅兰芳在他一生的京剧生涯中,之所以取得了如此之大的成就,首先与他在艺术上的造诣是紧密相连的,但事实上却又不仅仅如此。梅兰芳在中国京剧舞台中享誉五十年光辉成就,并创造了许多多令人瞩目而又生动的形象,虽然至今为止,梅兰芳已经辞世将近50年了,但毫无疑问的是,时至今日人们仍然深深记着他、缅怀他。的确,在梅兰芳的一生之中,他分别在绘画、民族、服饰等方面具有深刻的研究,并且他还把这些传统文化知识积极融入艺术创作中,并创设了瑰丽多彩的梅派京剧艺术派系,所以,梅兰芳无疑是一位杰出的戏曲大师。在生活中梅兰芳拥有高尚“戏德”,并颇受同行的赞誉,更为突出的是,他在一生的艺术创作中虽然没有和社会政治搅混在一起,但他对于自己的立场具有明确的态度,这是经由他不断的思索而总结出来的,是他一生的执著,就算为此遭遇任何的灾难他都心甘情愿。

在梅兰芳身上,我们看到了他完善的人格和突出的艺术成就,他通过自己的实践和艺术追求来践行自己的人格标准。或许电影《梅兰芳》并不是一部严格意义上的历史纪录片,但在电影中仍然采用了巧妙的创作手法来探究梅兰芳的情感世界。导演陈凯歌选择了梅兰芳的集大成者,把他和其他京剧宗师的故事与历史交织在一起,从而塑造了一个无畏无惧的梅兰芳。

五、结 语

综合来说,《梅兰芳》无疑是一部成功的电影作品,虽然影片在内容表达上显得较为传统化,但整部影片的叙事性给人一种沉稳的内心感受,并从容地把每一段剧目穿插到故事情节的发展中,每一个镜头和场景细节的刻画都浓缩了创作者的心血,展现了梅兰芳生命中的动人、无惧的一面,观众也好像跟随着电影人物在一起成长,见证了梅兰芳一生的传奇故事。整部电影看起来让人悲喜交加,对于年轻的电影观众来说,通过电影的表达方式来展现梅兰芳一生的经历,可以说是促进了京剧的回归,宣扬了传统文化的精神实质,并充分展现了电影巨大的传播力和影响力。

[参考文献]

- [1] 刘彦顺,张萍萍.从美感的“时间性”论戏曲电影的“本质”问题——以梅兰芳戏曲电影生活的现象学考察为例[J].当代电影,2011(01).
- [2] 顾素芝.真实与完美的人生——品评电影《梅兰芳》的人物[J].现代语文,2009(06).
- [3] 陈旭光.艺术人生的还原 心灵史诗的呈现——论陈凯歌电影创作脉络中的《梅兰芳》[J].电影文学,2009(13).
- [4] 丁晓明.电影《梅兰芳》的叙事艺术与文化内涵[J].华章,2010(20).
- [5] 管若松.梅兰芳属于整个中华民族——也谈电影《梅兰芳》[J].艺术百家,2009,25(02).

[作者简介] 王冬梅(1980—),女,山东烟台人,硕士,潍坊学院音乐学院讲师。主要研究方向:歌剧。马新涛(1979—),男,山东烟台人,硕士,潍坊学院音乐学院讲师。主要研究方向:歌剧。