

重温《梅兰芳》一纸枷锁道百态人生

孙 健 北京师范大学文学院 北京 100875

摘要：作为2008年中国文化领域里面的一个案例，电影《梅兰芳》擦起了中国文化的火花，中央电视台新闻联播专题报道，梅兰芳相关书籍热销，京剧走进课堂……《梅兰芳》在实践市场价值追求和思想艺术质量的时候，找到了最佳的结合点，实现了思想性、艺术性、观赏性“三性统一”，创造了社会效益、经济效益、艺术效果的“三重丰收”，与“三俗”文艺作品形成了鲜明对比。其中“一纸枷锁”成了贯穿整部电影的线索，百态的人生图景在这部电影中被演绎的淋漓尽致。

关键词：《梅兰芳》；解读；纸枷锁；百态人生

作者简介：孙健（1987—），男，籍贯：辽宁，最高学历：研究生在读，主要研究方向：中国当代文学，工作单位：北京师范大学文学院。

[中图分类号]：I206 [文献标识码]：A [文章编号]：1002-2139(2010)-19-0137-01

中共中央政治局2010年7月23日就深化我国文化体制改革研究问题进行第二十二次集体学习。中共中央总书记胡锦涛在主持学习时强调，深入推进文化体制改革，促进文化事业全面繁荣和文化产业快速发展，关系全面建设小康社会奋斗目标的实现，关系中国特色社会主义事业总体布局，关系中华民族伟大复兴。作为2008年中国文化领域里面的一个案例，电影《梅兰芳》擦起了中国文化的火花，中央电视台新闻联播专题报道，梅兰芳相关书籍热销，京剧走进课堂……《梅兰芳》在实践市场价值追求和思想艺术质量的时候，找到了最佳的结合点，实现了思想性、艺术性、观赏性“三性统一”，创造了社会效益、经济效益、艺术效果的“三重丰收”，而非靠庸俗、低俗、媚俗“三俗”来取悦观众、获得效益。当我重温《梅兰芳》时，我更无比相信陈凯歌的这部思想内涵深刻、艺术品位较高的巨作能够载入中国电影的史册，而且历史也定会证明这必将是一部经典之作。

解读《梅兰芳》至少我认为有好几个视角，比如首先从改革与创新的角度，因循守旧与解放思想，但又不仅仅局限于此，十三燕与梅兰芳的三场较量虽说是新时代与旧时代的较量，但又不免有许多伤感之处，改革无论是先驱者还是后来居上者均有伤感，“傻子瓜子”年广久、中关村陈春先、老板袁庚……更何况当时？爷孙俩的感情虽没因较量而冲淡，但最终却落得个十三燕的死，我不知道他的死是否是带着遗憾抑或是带着憧憬，至少他留给梅兰芳的是“提高伶人地位”的嘱托和在之前告诉梅兰芳“不改戏与朝三暮四”的关系，至少这些是对打破传统与改革创新的第一层解读，第二层就是“纸枷锁”这个似乎也是旧时代、老传统的象征，但依旧具有着威慑力，这个我在后面要重点谈；第三层就是在历史的任何时期具体的地说在改革时期，在出现像梅兰芳与十三燕的同时，总会出现像马三那样的跳梁小丑，对于这样的人似乎就是改革的旁观者，似乎又成为一些事件和争端的始作俑者，但他们的命运如何，在改革中“如鸟兽散”还是“尸骨不全”还是会遭到“谴责和鄙夷”，最终也没有揭晓，这也反映了历史的真实与时代的真实。其次，我们不妨从邱如白的身上去探究人与现实的关系，留洋回来的他本是具有先进的思想与独特的视角，一番演讲也是他敢于向旧时代挑战的宣言，他是一个视图去打破枷锁的有志之士，但后来他又不得不给自己套上一个枷锁，他作为“经纪人”无时无刻不为梅兰芳考虑，或者说是为了一种永恒的“艺术”考虑，梅兰芳在他心里早已不是“凡人”，他要尽己所能去维护梅兰芳，在孟小冬身上似乎达到了顶点，也让梅有所认识，这种认识是清醒的，在这里我绝不认为是后来与日本人的“交易”，邱如白在这里我绝对认为他是一个悲剧似的人物，他的背影同样也

预示着他完成了一个历史赋予他的任务。再次，就是整个电影中蕴含了无限的情感，爱情这里固然可贵，但其中无限的亲情让我感动，福芝芳与梅兰芳在这里我不想用爱去谈而是用亲情，但最令我心头一颤的就是“十三燕”的悲剧似的结尾，但他绝不是悲剧似的人物，擂台前也可谓是众星捧月，而最后确实被马三砸场，独自唱尽人生的《定军山》，似乎是烟花散尽之感，但他的执拗是对艺术的无限热爱，他的不屈是对“下九流”这个代言词的反抗，他最后是孤独的但他是不朽的。

仁者见仁智者见智，以上的视角我只想略略而谈，触动我最大的便是那一纸枷锁。一纸枷锁与大伯信成了贯穿整部电影的线索，从信开始，最终从信结束，信化成了灰烬似乎也就意味着纸枷锁也就打破了。纸枷锁不仅仅存在与梅兰芳的人生历程当中，其实这一纸枷锁存在与每个人身上，存在于每个时代的身上，这也就是我为什么说这部电影“不朽”原因，这个枷锁控制着人的自由、事业、爱情、生活……控制着人身。当下的娱乐界虽然泛滥，但它依然有着自己的枷锁，“梅时代”尚且如此，今何以堪呢？官场的枷锁更是无形的，比纸还薄，“官本位”的思想依旧存在，说什么话，办什么事，就连“笑容”都大有说道，绝对权力与人民利益……这些都是值得思考的，不，应该是反思。普通老百姓、学生、知识分子……都有着不同的枷锁，“当局者迷，旁观者清”其实无论是当局还是旁观都知道枷锁的坏处，都知道枷锁的存在，只不过都心甘情愿的戴着，也麻木不仁的看着别人戴着罢了，柏杨先生的批判也有其内在道理。“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛”这是裴多菲，不是梅兰芳，当枷锁控制了爱情、自由时依旧梅选择了忍受，我渴望他自由，也渴望他和孟小冬看一场电影，甚至是相恋，但这样的化似乎也就还有着道德枷锁的羁绊，同样也就是我作为一个旁观者允许“第三者”的出现，甘心福芝芳受无辜的伤害，但没人这么说，这也就是这一纸枷锁为什么永远存在的原因。人生就是这样，无论爱情还是其他种种，都有类似的枷锁存在，枷锁仿佛就是矛盾告诉人们“矛盾无处不在”，但我却不同意“枷锁是推进人类进步的力量”。

我没有单纯的去解读梅兰芳其人，也没有具体的就某个问题展开谈改革、谈创新，我只是想深入电影这个文本去感受下百态的人生、去体验这部电影带给我的视觉冲击与心灵的震撼。自然这部电影我认为也有欠缺，就是在上海那一段，忽略了人物内心的状态。或许是由于在将戏剧化的设计、情感释放的方式转化为电影征服观众的时候遇到了瓶颈，这也是一个共性问题。至于梅兰芳的民族气节，坚守信念，甚至可以以死捍卫，虽是事实，我不想多谈。我想这部电影的现实意义远远大于对一个人物的重塑，美哉，壮哉！