

说起京剧大师梅兰芳的名字,几乎是家喻户晓,许多人都知道他在京剧艺术上的深厚造诣。但是,梅兰芳和电影还有着一段不解之缘。

梅兰芳在年轻时就是一个影迷。1905年,北京的丰泰照相馆拍摄了我国京剧名演员谭鑫培表演的京剧《定军山》片断。这一年,梅兰芳已经开始登台演出,并逐渐成了一位颇有名气的戏剧演员。梅兰芳是电影院的常客,他看电影不仅为了娱乐,而且注重从电影表演艺术中汲取营养。后来,梅兰芳萌发了拍电影的念头,他想,电影演员可以在银幕上看到自己的表演,而戏剧演员在舞台上演出,永远看不到自己的戏。因此,梅兰芳希望借助于电影,从银幕上看自己的表演,对自己表演的优缺点进行自我评析。梅兰芳说:“电影就好像一面特殊的镜子,能够照见自己活动的全貌。”

1920年的暮春,梅兰芳率剧团到上海演戏,上海商务印书馆向他发出了拍摄古剧影片的邀请。商务印书馆是一家出版机构,经营电影纯属偶然。1917年,商务印书馆低价收购了一位美国商人亏本的制片公司,开始兼营电影业,并正式成立了活动影戏部,广泛拍摄各类题材的影片。梅兰芳在1920年到

梅兰芳
在《春香闹学》
中的剧照

◎王吴军

梅兰芳的 电影之缘

达上海后不久,商务印书馆的老板约他吃饭,席间邀请梅兰芳拍电影,梅兰芳说:“拍电影我没经验,但是我想试试看。”于是双方马上商量拍片的内容,有人提出拍《天女散花》,梅兰芳自己提出拍《春香闹学》,这两出戏都是以身段表情为主,与当时默片时代的电影很相宜,而且,这两出戏梅兰芳自1916年起即在舞台演出,他在表演上有不少创新,深受观众欢迎。拍电影的事就此定了下来。

可是,当时的商务印书馆还从未正式拍过戏曲片,梅兰芳也从未上过银幕,真正拍摄时,难度很大。那时的中国电影界还没有导演,由于梅兰芳对拟定拍摄的两部影片都有透彻的理解和丰富的表演经验,实际拍摄时,演员的表演程式、要求及预期效果,都是由梅兰芳自己定夺,因此,梅兰芳又成了两部影片的实际导演,摄影师是廖恩寿。

1920年5月中旬,梅兰芳主演的昆曲《春香闹学》首先开始拍摄。晚上,梅兰芳要去舞台上演戏,拍电影只能在白天进行。在《春香闹学》中,梅兰芳饰演丫环春香,另外两角分别由李寿山和姚玉芙饰演。该片的内景戏在上海闸北宝山路商务印书馆附设照相部的大玻璃棚内拍摄,内景的布景借用了舞台书房布景的片子,演员的服装、化妆和舞台上一样,道具如书桌、椅子等都是红木实物。由于当时有声电影尚未问世,唱词只得经删减后以字幕插在片中。为了弥补不足,梅兰芳刻意在身段、表情上下功夫。电影一开始,春香出场,一折遮住春香面庞的纸扇慢慢拉开,春香充满青春活力的脸渐渐显露,接着,一个顽皮的笑容将春香天真活泼和盘托出。拍这组镜头时,一位美国电影同行在旁观看,他对梅兰芳设计的镜头和表演技巧都大加赞赏。梅兰芳参照舞台上的表

演，以一个个优美的身段，在镜头前尽情表演出来。为了追求真实效果，拍片时借用了苏州河畔一家私人花园实地拍摄。梅兰芳为春香设计了许多身段，如在草地上扑蝴蝶、拍纸球等，还有打秋千的镜头。这出戏最后以春香同杜丽娘经花园走向闺房而告结。影片拍成后，才发现外景所选定的书房的门过于高大，园中的大片草坪是中国古代所没有的。摄影师缺乏经验，将花园围墙外的洋房也摄入了镜头，洋房的窗户里还有人探出头来观看拍片，当时有人开玩笑地说这是古今中外的奇景。

拍完《春香闹学》，又开始拍摄京剧《天女散花》。这出戏

在舞台演出时，梅兰芳就根据古画中天女的形象来设计服装，不同于一般古装戏曲中的服饰。化妆时，梅兰芳为天女专门设计了古装发髻。道具上，最具特点的是天女胸前两条绸带，梅兰芳直接用手来舞，而且绸带长达一丈七尺。梅兰芳苦练多时，才登台献艺。

拍摄电影《天女散花》时，梅兰芳已在舞台上演了三年。影片是在上海的天蟾舞台拍摄的，布景、服装、道具、化妆与舞台剧相同。梅兰芳饰演天女，姚玉芙饰演花奴，李寿山饰演维摩。梅兰芳出演了众香国、云路和散花三场。在这部电影中，梅兰芳创造性地运用了胸前的两根绸飘带，翩翩起舞，做出了许多优美身段，表现天女的御风而行，还表现天女遥想大鹏展翅、仙鸟翩跹、蛟龙入海、佛光普照的意境。这场戏实拍时曾颇费周折。由于这场戏中演员动作幅度大，变化多，因而拍摄时不是焦距没对准，就是演员跑出了景框，重拍了多遍。

拍摄电影《春香闹学》和《天女散花》，是梅兰芳首次登上银幕。他拍摄的目的纯粹是为了艺术上的追求，在拍片前，他就向商务印书馆言明不收任何报酬。在拍摄过程中，梅兰芳就如何拍摄戏曲片作了最初的探索，为戏曲艺术和电影艺术的结合进行了可贵的尝试。在这两部电影中，已运用了特写镜头和叠印画面，摄制技术也达到了当时的先进水平。这两部电影在全国各大城市公映后，受到观众的热烈欢迎。

梅兰芳创造的“天女”形象

后来又发行到海外南洋各埠，深受侨胞们的赞赏。1921年的冬天，梅兰芳在北京观看了这两部影片，实现了从银幕上观看和欣赏自己表演的夙愿。遗憾的是，在1932年，收藏这两部电影拷贝的商务印书馆印刷所被侵华日军的飞机炸为平地，这两部电影拷贝和其他电影拷贝都毁于一旦。

1924年，梅兰芳在北京遇到了香港民新影片公司的副经理黎民伟。黎民伟与梅兰芳相约拍摄几出戏的片断，梅兰芳慨然应诺。双方很快商定拍摄《西施》、《霸王别姬》、《木兰从军》以及《黛玉葬花》的片断。除了《黛玉葬花》是实景拍摄外，其余都是在当时的北京

真光电影院临时搭起的摄影棚内拍摄的，都是无声电影。在拍摄时，用的是同一布景，宫廷内景的画片。梅兰芳在表演上都有创新，并已自觉地追求与电影艺术的合拍，尽力发扬电影艺术之长。梅兰芳要求摄影师在变换镜头角度时保持舞蹈动作的连贯，他说：“我们必须拍得似断还连，如像一块七巧板，拆散后拼得拢，使人没有支离破碎的感觉。”在拍摄《木兰从军》时，梅兰芳饰演的花木兰一手握枪一手执鞭，做出种种舞蹈身段来表现花木兰沿途所见及报国思亲的感情。在拍《黛玉葬花》时，梅兰芳吸取拍《春香闹学》外景戏的经验教训，找到与剧情相符的外景地，在黛玉的服装、化妆、道具的选择与安排上，都注意到与环境的协调，比起《春香闹学》更进了一步。

这次与民新公司合拍的几出戏的片段，使得梅兰芳对戏曲片的拍摄有了新的认识，从戏曲片的选题、布景、道具到演员的表演都有所总结。他认为在选题上，要选那些与固定布景没有矛盾的剧情，这样，拍成电影时，演员的表演与布景就不会有矛盾。

梅兰芳除了拍摄《春香闹学》、《天女散花》和几出戏的片断外，1923年还曾应一家美国电影公司邀请，在北京拍摄过《上元夫人》的片断，还曾在1924年赴日本演出期间，应日本一家电影公司的邀请，在日本拍摄过两部电影的片断。■

(责任编辑：武学沪)