

我的電影生活

梅蘭芳著

我的电影生活

梅兰芳著

中国电影出版社

1962·北京

内 容 说 明

本书是我国当代卓越的戏曲艺术家梅兰芳四十年中电影生活的回忆录，内容从1920年拍摄《春香闹学》、《天女散花》起，到解放后1959年拍摄《游园惊梦》止，共计十九章，详细地记述了这四十年中他拍摄戏曲片的经历以及与外国电影艺术家的交往和友谊。作者在长期拍摄戏曲片的不懈的实践中，特别是解放以来，积累了丰富的经验，对于如何解决戏曲的程式化表演同电影的写实手法和背景处理的矛盾，如何运用电影的特殊表现手段来加强和丰富戏曲艺术等方面，提供了宝贵的经验。本书和作者在1954年出版的《舞台生活四十年》，堪称姊妹作。

电影回忆录丛刊

中国电影工作者协会电影史研究室编

我的电影生活

梅兰芳著

*

中国电影出版社出版

(北京西单宣武门内大街12号)

北京市书刊出版业营业登记证出字第089号

北京印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 全国新华书店经售

*

开本850×1168公厘 $\frac{1}{32}$ ·印张5·插页12·字数：125,000

1962年1月第1版

1962年1月北京第1次印刷

统一书号：8061·986 印数：1—5,500册

定价：0.95元

自序

《我的电影生活》是从我1920年拍摄《春香闹学》、《天女散花》开始，一直到1959年拍摄《游园惊梦》为止，这四十年中我对电影生活的回忆和感想。由我口述，姬传写记。除“《游园惊梦》从舞台到银幕”一篇曾刊登于《戏剧报》及“第一次拍全景电影”一篇没有发表过之外，其余各篇，均在《电影艺术》“昨日银幕”栏连载发表过。现在集编成书，和我1954年出版的《舞台生活四十年》，是互相呼应的，但体例略有不同。

写这本书，是记述我在历次拍摄戏曲片过程中的一些经验得失，以供电影界、戏曲界同志们作参考，所以不作装点，务求翔实。但其间经过抗日战争时期的离乱迁徙，我的艺术活动的资料，散失了不少，在记述时，常常感到此一事与彼一事的混淆模糊，幸得热心的朋友们和电影界的同志们帮助我回忆和搜集资料，不少读者也热情地提出了宝贵的意见，或者口头上的三言两语，或者刊物上的寥寥数行，或者通信中对某一事实的补充，甚至一两个字的纠正，都使我得到启发，唤起回忆。在这里，我要向这些朋友们、同志们表示衷心的感谢。

大家知道，电影与戏曲都是综合性的艺术，但它们的表现手法，在写实与写意的程度上有差异。因此，拍摄戏曲艺术片是一桩极其细致复杂的工作。我们虽然在不断实践中积累了一些经验，取得了一些成绩，但还有不少问题没有得到彻底的解决。例如，在电影里如何表现京剧的武打场面，如何处理长距离的地点，怎样求得布景与表演程式的调协，甚至很小的灯烛光问题，都需要摸索经验，不断钻研，来解决电影艺术与戏曲艺术不同特点的

矛盾，以求两者的結合，更臻于完善的地步。

拍摄戏曲艺术片的意义，不仅使爱好戏曲的观众得到艺术上的享受，也对我們的下一代提供了学习資料。近年来，党所哺育出来的戏曲接班人，已经活跃在舞台上，他們的政治思想和艺术鍛炼，都有一定的基础。但为了向尖端进军，对已有的艺术成果探索追求是有必要的。因此，在戏曲艺术片之外，另拍一些专为纪录舞台表演艺术的影片，作为教材和研究資料，也是很有意义的。举例說，1957年春，我在武汉看过汉剧老艺人李春森的《串陶大》，他在积累的传统表演艺术的基础上，發揮了独创才能，深刻地、形象地表现了這個江洋大盜阴险狡猾的典型性格，他的精湛的表演艺术，堪为我們学习的楷模。1958年，中国戏曲研究院派人到武汉把这个戏拍成纪录片，作为教材，不久李老先生就去世了。我国的舞台艺术，流派繁衍，遗产丰富，往往只集中在某些老艺人身上，如不抓紧时间，把他們的絕技纪录下来，对于继往开来是很大的损失。这就使我深刻地体会到党对摄制戏曲片的一貫重視，是极有远見的。

《我的电影生活》在成书时，我又把全稿校訂一回，并参考各方面的意見，对某些章节作了或多或少的增刪修改。还有，对我來說，电影生活与舞台生活是分不开的，而这些帶有資料性的記述，通常总是离不开时代的背景和人物的活动，我都尽可能就记忆所及，把它們当时的真实情况写在各篇章里。

我这本书写得比較匆促，缺点是难免的。希望讀者指教，并希望引起电影界、戏曲界同志們的兴趣，把大家的经验更多地、更細致地写出来，这对电影、戏曲事业大发展的今天，使电影、戏曲更好地为社会主义建設服务，我想是有裨益的。

梅 兰 芳

1961年7月于北京

早期的梅兰芳舞台艺术纪录片

一、《天女散花》

(商务印书馆电影部1920年出品)

二、《西施》羽舞
(民新影片公司1924年出品)

三、《上元夫人》
(民新影片公司1924年出品)

四、《霸王別姬》劍舞

(民新影片公司1924年出品)

五、《黛玉葬花》

(民新影片公司1924年出品)

六、《生死恨》
(华艺影片公司1948年出品)

(1)

(2)

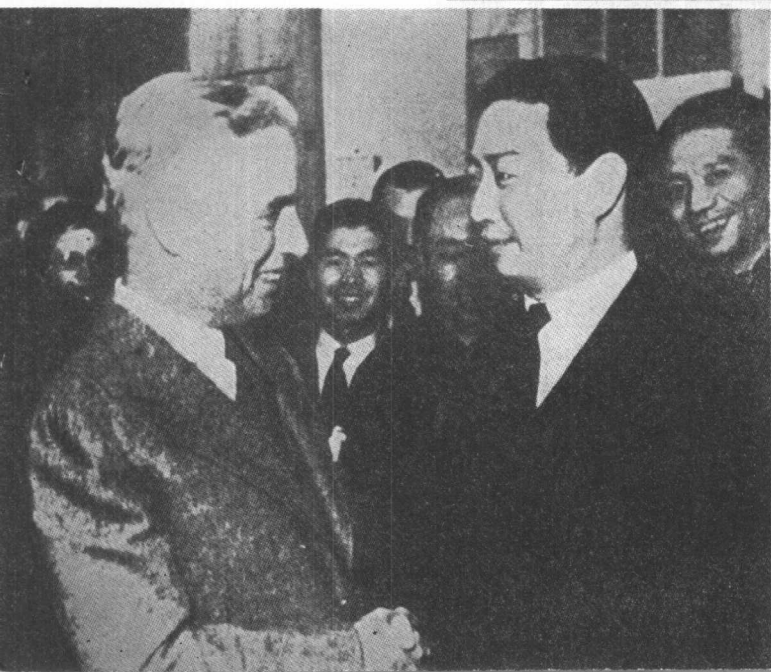
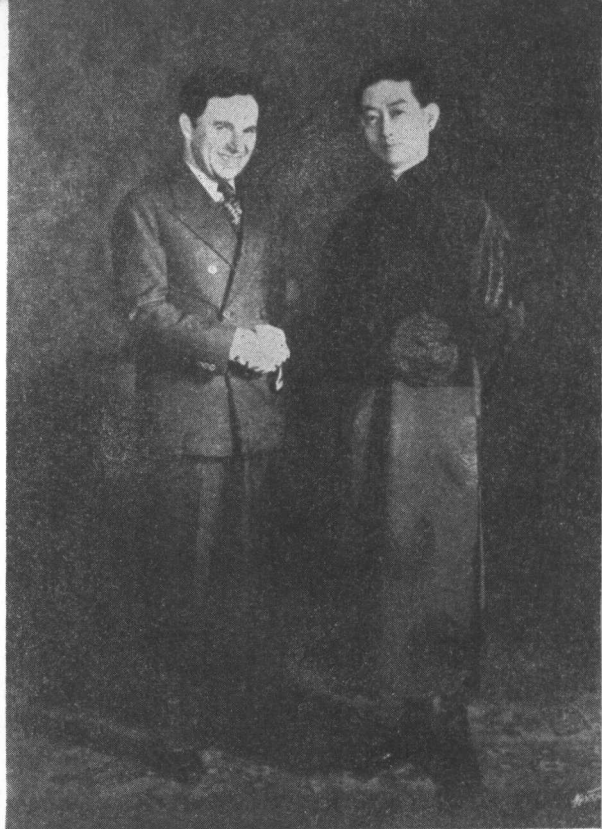
(3)

梅兰芳与卓别林

1930年5月梅兰芳赴美演出，在洛杉矶与著名电影艺术家卓别林第一次会见

(1930年摄于美国洛杉矶)

1936年卓别林东游路过上海时，梅兰芳在欢迎会上与卓别林握手言欢

(1936年摄于上海)

梅兰芳与玛丽·璧克馥

1930年5月梅兰芳赴美演出，在
洛杉矶与美国著名电影演员玛丽·
璧克馥合影

(1930年摄于美国洛杉矶)

梅兰芳与范朋克

1931年2月梅兰芳在
北京酬答范朋克时，全家
与范朋克合影

(1931年摄于北京)

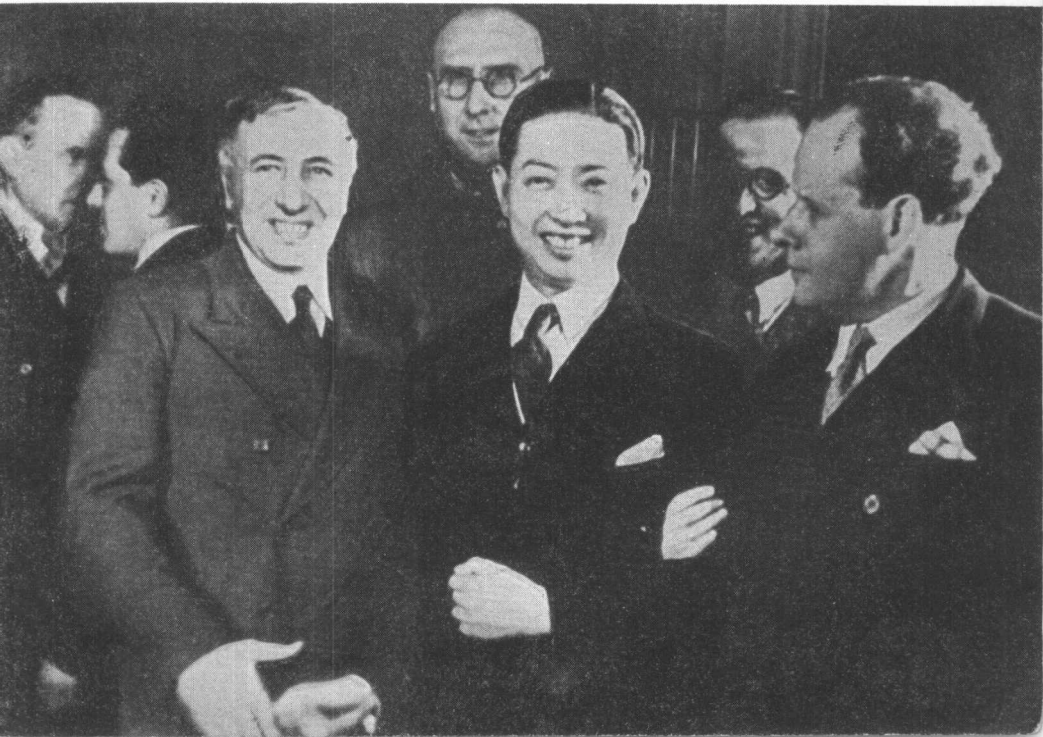
梅兰芳与爱森斯坦

(1935年摄于苏联)

右图：1935年3月梅兰芳第一次访问苏联演出，与苏联著名电影导演爱森斯坦合影

下图：1935年梅兰芳第一次访问苏联演出，与苏联著名电影、戏剧艺术家合影

(自右至左：苏联著名电影导演爱森斯坦、苏联汉学家鄂山蔭、梅兰芳、苏联著名剧作家特烈杰亚科夫、苏联著名戏剧导演泰伊洛夫。)

《虹霓关》

——对枪工作照

(1935年摄制)

左上图：1935年3月梅兰芳第一次访问苏联演出时，与苏联著名电影导演爱森斯坦合作拍摄有声新闻片《虹霓关》“对枪”，爱森斯坦称赞梅兰芳的表演艺术

左下图：开拍《虹霓关》“对枪”时的情形（左一人为苏联工作人员，手持拍板，上书镜头号码）

在“梅兰芳、周
信芳舞台生活五十周
年紀念会”上讲话

《梅兰芳的舞台艺术》上集

(1955年北京电影制片厂摄制)

一、生活部分(之一)

左上图：练太极剑

左下图：与名画家齐白石老
人在頤和园紫籐架下暢談

《春香鬧學》中的春香

《思凡》中的色空

《四郎探母》“盜令”中的鐵鏡公主

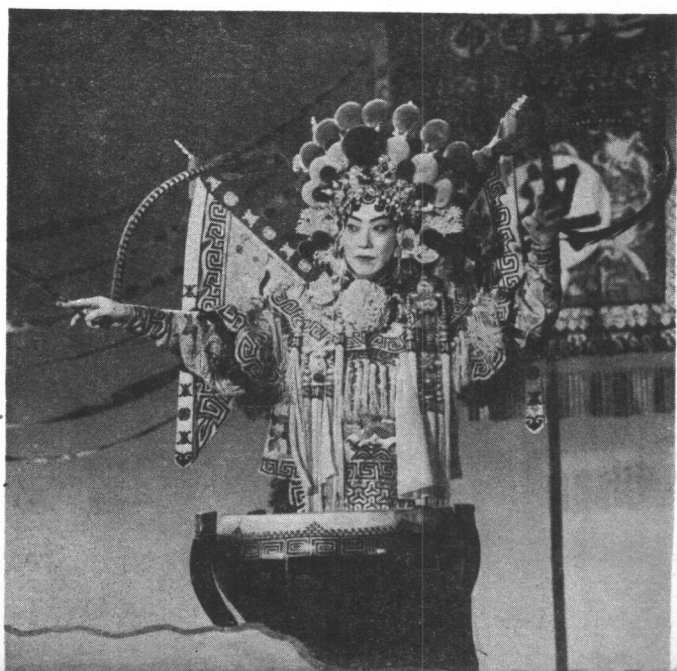
二、生活部分(之二)

——表現早期舞台演出的角色片斷

《木蘭從軍》中的花木蘭

《抗金兵》中的梁紅玉

(1)

(2)

三、《宇宙鋒》

(3)

(1)

(2)

四、《断 桥》

(3)