



京剧艺术大师梅兰芳研究丛书

梅兰芳京剧艺术研究

傅秋敏 著

名誉主编 梅葆玖
主编 王文章
副主编 秦华生

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

京剧艺术大师梅兰芳研究丛书

梅兰芳京剧艺术研究



傅秋敏
著



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FOUNDATION

名誉主编 梅葆玖
主编 王文章
副主编 秦华生

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

梅兰芳京剧艺术研究 / 傅秋敏著. —北京: 文化艺术出版社, 2015. 4

(京剧艺术大师梅兰芳研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5039 - 5971 - 4

I. ①梅… II. ①傅… III. ①梅兰芳 (1894 ~ 1961) —

京剧—表演艺术—艺术评论 IV. ①J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 053591 号

梅兰芳京剧艺术研究

(京剧艺术大师梅兰芳研究丛书)

著 者 傅秋敏

责任编辑 董瑞丽 唐 嘉

装帧设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2015 年 9 月第 1 版

印 次 2015 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 18.25

字 数 250 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 5971 - 4

定 价 46.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

编委会

名誉主编 梅葆玖

主 编 王文章

副主编 秦华生

编 委 (按姓氏笔画排序)

王建东 王 馥 刘文峰 刘 楨 李世跃 李 祥
吴 江 吴开英 沈 梅 张 涛 钮 骠 俞 冰
贾志刚 徐福山 高显莉 屠 珍 董瑞丽

总 序

王文章

今年是梅兰芳艺术大师诞辰 120 周年。为了总结他的艺术成就，回顾他卓越的艺术创造，学习和继承他的艺术遗产和高尚精神，中国艺术研究院在院图书馆和梅兰芳纪念馆珍藏的丰富文献资料的基础上，编辑出版《京剧艺术大师梅兰芳研究丛书》，其中包括：

1. 《梅兰芳演出剧本选集》
2. 《梅兰芳演出戏单集》
3. 《梅兰芳演出曲谱集》
4. 《梅兰芳往来书信集》
5. 《一代宗师梅兰芳》
6. 《齐如山谈梅兰芳》、《父亲梅兰芳》、《忆艺术大师梅兰芳》、《梅兰芳若干史实考论》、《品梅记》、《梅兰芳京剧艺术研究》

上述书籍之外，《梅兰芳访美京剧图谱》也将同时增订再版。以上书籍中有许多资料是第一次公开面世，如“演出戏单”和“往来书信”等。还有第一次翻译出版的 1919 年梅兰芳首次访日演出后由日本汇文堂出版的日文版《品梅记》，还有法籍华人傅秋敏博士根据其 1998 年在法国出版的法文版专著《梅兰芳戏剧艺术研究》和博士论文翻译撰写的

《梅兰芳京剧艺术研究》等。这套系列丛书的出版，会从梅兰芳表演艺术本体及社会人文历史的变迁中，从艺术史的角度整体性地反映出梅兰芳与京剧及社会演变的关系。这些文献资料的出版，相信会为研究一代京剧艺术大师梅兰芳开拓更加宽阔的社会人文视野。

梅兰芳作为一代创立完整表演艺术体系的京剧艺术大师，首先是在艺术上深入继承传统，并勇于改革创新，发展、提高了京剧旦脚乃至京剧艺术的整体水平，形成了具有标志性、代表性的京剧梅派艺术。他出身梨园世家，从小经过严格的戏曲艺术基础训练，11岁登台演出，20岁左右即形成轰动性的舞台艺术影响，但这时也是他进行艺术革新尝试、创演时装新戏的开始。正是他继承传统又发展传统，锐意革新，在不断超越前人和超越自己的过程中，把京剧旦脚艺术开创到前所未有的艺术高峰。

梅兰芳作为一代具有广泛性群众影响的京剧艺术大师，不仅是因为他具有精湛的表演艺术，更因为他品德高尚，德艺双馨。他把为观众演好戏放在心中至高无上的地位；他扶危济困，提携同仁，待人诚恳，仁爱宽善。正是他对广大观众的无私奉献，才赢得观众的竭诚拥戴。

梅兰芳作为享誉世界的京剧艺术大师，还因为他以建立在对京剧艺术深入理解基础上的文化自信，抱着极大的热情，筚路蓝缕，在世界艺术舞台上努力传播京剧艺术。梅兰芳于1919年、1924年、1956年三次去日本，1930年去美国，1935年和1952年两次去苏联访问演出，其精湛的表演无不引起巨大轰动。这些演出，特别是1930年的访美演出，梅兰芳和他的剧团做了艰苦、细致的筹备，个中艰辛，外人难以体会。梅兰芳以自己的表演，真正让世界了解了中国戏曲的独特魅力，打破了当时欧美戏剧界把写实主义戏剧视作唯一正统舞台艺术的格局，增强了中国人对以京剧为代表的中国戏曲艺术的自信力和自豪感，加强了中西文化艺术的交流。

梅兰芳作为中国人爱戴并引以自豪的京剧艺术大师，还因为他在民族危亡之际，将个人安危置之度外，蓄须明志，不为敌伪演出，以大义凛然的爱国情怀，彪炳青史，为人景仰。梅兰芳先生正是以这样的气节，表现了一位艺术家对祖国和人民的真挚情怀。

梅兰芳大师为我们留下了珍贵的艺术遗产和精神遗产，在今天我们按照习近平总书记提出的立足中华优秀传统文化，培育和弘扬社会主义核心价值观而努力之时，梅兰芳大师的艺术遗产和精神遗产尤其值得我们珍视。梅兰芳曾是中国艺术研究院前身之一的中国戏曲研究院的首任院长，使我们作为今天中国艺术研究院的一员，更对梅兰芳大师怀有一种特殊的感情。在他诞辰 120 周年之际，我们整理编辑出版《京剧艺术大师梅兰芳研究丛书》，正是表达对他留下的这份丰富戏曲遗产的珍视，以及对他艺术实践和思想精神的研究、继承和弘扬。

2014 年 10 月 13 日

序 一

动荡焦虑世纪中一位光彩夺目的艺术家

1935年，在莫斯科，正是斯大林恐怖政策横行的年月，被专制损毁的大地上出现了一种反常现象，俄国和西方戏剧大师级的导演们发现了闪烁着中国京剧璀璨光辉的梅兰芳的戏剧艺术。因为对于大部分会聚在苏维埃社会主义共和国联盟首都的艺术家来说，梅兰芳是属于来自遥远世界的陌生人物。尽管这位中国艺术家到美国的演出获得了前所未有的盛誉，但他并未在欧洲戏剧界引起任何大的反响，人们只知道卓别林（Chaplin）非常欣赏梅兰芳……

这些从事戏剧实践的大师们是不会只满足于阅读书本上的知识的，他们总是更愿意吸收我们称之为“舞台现场认知”的养料。对于戏剧实践家来说，只有直观的知识才能使他们真正获益匪浅，只有亲眼目睹演出才能使他们理解接受，并融化到他们自己的演剧计划之中〔梅耶荷德（Meyerhold）语〕。眼见为实所获取的信息是最好的接收途径……这也是为什么梅兰芳在莫斯科访问演出之际，这些大导演们能认同这位中国之星，并赋予其极高的荣誉，因为他们都亲眼看到了梅兰芳的表演，而且是在历史大动荡的时刻。由此，在希特勒统治柏林时期，布莱希特（Brecht）在莫斯科观看了来自北京的年轻艺术家的现场表演之后，撰写

了他著名的《论间离效果》一文；爱森斯坦（Eisenstein）也带着与布莱希特同样的直观感受，开始着手舞台陈述理论的研究；而两位戏剧观完全相对的斯坦尼斯拉夫斯基（Stanislavski）和梅耶荷德也意识到梅兰芳的演出对于他们自身实践的影响。几年之后，在一个戏剧艺术的排练厅里，一位外国访问者发现，已不再过问世事的年迈的戏剧大师斯坦尼斯拉夫斯基竟在他的教学中引进了一些梅兰芳的表演技巧。

1935年，在剧场的观众席里还能找到西方戏剧的理想改良主义者戈登·克雷（Gordon Craig）和已被德国纳粹禁止工作的“政治戏剧”的倡导者皮斯卡托（Erwin Piscator）。这些迷茫不安的知识分子，有的以布莱希特作为楷模，进行着流于形式而内容空洞的拜占庭式的笔战；或者反之，有的则面对潮水般高涨的恐怖政策，以文化作为挡箭牌，仍振作精神继续抵抗。所有这些大导演们就在这个时刻，都蜷缩在他们的扶手椅上欣赏着这位中国演员的表演。今天，没有人再怀疑论争的答案……所以他们在进行反抗。梅兰芳使这些舞台艺术家在以武器镇压的夜幕彻底降临以前，得以最后的相遇。毫无疑问，当与这位东方演员产生互相碰撞之际，我们从布莱希特的诗中聆听到发自莫斯科戏剧之夜的回声：

这一年，
军舰，织成背景的炮声连绵；
鲜花，白得如同拳掌，
娇嫩，美得像一位中国演员。

傅秋敏的这本书是第一本以法语撰写的专门研究梅兰芳艺术的著作。这本专著从中国学者的视角出发，探寻了梅兰芳的艺术与中国传统的各种关系，分析了梅兰芳对中国古老艺术的影响，阐述了他如何坚持不懈地探索新颖的艺术，以及他在面对亚洲型的另一种粗暴美学独统天下时

所采取的策略。战争与革命、恐怖与颓丧——梅兰芳生活的时代充满了惊恐和重压，造成他无法更出色地呈献其艺术之光。我们应该仔细阅读傅秋敏对梅兰芳的细腻分析，跟随她精微的目光去全方位纵深地探索（用布莱希特的话来讲）已结束的这个世纪所“织成背景的声响”。这本书告诉我们，在危机重重的时代，任重而道远，对一个真正的艺术家来说，不背叛自己的美学理念是最重要的道德职责。这本书的功绩还在于分析了两个侧面：一位艺术家的高超技艺和反对美学独统的机警策略。确切而言，梅兰芳是一位布莱希特式的戏剧家。

法国国家科学研究院戏剧艺术资深研究员

乔治·巴纽

法国巴黎第三大学戏剧研究院主任教授

序 二

出色的中外文化交流专著和戏曲艺术教材

现在法国巴黎第三大学戏剧研究院、巴黎中央大学任教的傅秋敏博士，出国前在上海艺术研究所工作。1988年10月，她负笈留学法国，先后就学于巴黎第八大学和巴黎第三大学，荣获了戏剧学硕士和博士学位。我们上海艺术研究所失去了一位才女，但是法国多了一位来自东方古国从事文化交流的戏剧研究和汉语教育专家。

傅秋敏在法国不仅辛勤致力于科研和教学，而且有很强的组织能力，她和同道一起在巴黎先后创办了中国比较文学旅法分会、法国中法文学艺术研究学会，并创办了学刊《对流》。她又热心于中法的艺术、学术和教育交流，曾策划福建省京剧院赴法演出，联系和安排京剧艺术家赴法讲学和排戏。她还热心于对外汉语教学，创立了海外“汉语戏剧教学法”，并出版了受到学生好评的专著和教材《小品演练汉语教程》（包括DVD和CD）等。基于为法国汉语教学所做的特殊贡献，傅秋敏荣获了中国颁发的“海外优秀华人教师”称号。

傅秋敏原是上海戏剧学院表演系的毕业生，学的是话剧表导演。但在对京剧梅派有精深独到研究的父亲影响下，她从小随荀派弟子、上海京剧院的陆正红学演京剧，随月琴师韩高笙学弹月琴，因此又是戏曲的内行。

傅秋敏曾在上海艺术研究所多年从事戏曲历史和理论的研究，尤其钟情于中国的李渔、梅兰芳、汪笑侬和俄苏的斯坦尼斯拉夫斯基，撰写和发表过不少颇有见解的论文。她在戏曲专业是教学、研究和组织活动的全才。

1998年，傅秋敏撰写了《梅兰芳戏剧艺术研究》。这是首部用法文撰写并在法国出版的梅兰芳研究专著。最近，她又根据该书翻译、修改成中文版《梅兰芳京剧艺术研究》。此书从能找到的第一手文献、资料着手，全面梳理和探讨了梅兰芳的生平，梅兰芳演出的戏剧和戏曲电影，梅兰芳的演剧理论和表演艺术；梅兰芳赴日本、美国、苏联演出的演出盛况；梅兰芳对斯坦尼斯拉夫斯基、爱森斯坦、梅耶荷德和布莱希特等世界级的戏剧、电影大师的影响，和他们对梅兰芳的评论。面对不熟悉京剧和梅兰芳的法国学术界，此书结合梅兰芳的戏曲表演和导演实践，简要地介绍了京剧演出的基本知识，用平易的语言阐述梅兰芳戏剧艺术的渊源、形成、发展、取得的巨大成就和中年因日寇侵华被迫息影舞台8年，晚年受挫于政治运动造成艺术停滞的困境。此书在具体论述中精义颇多，例如京剧演员学、演昆曲的重要意义，京剧名作到国外演出要做的精心准备；梅兰芳的导演处理；尤其是精细地辨别了梅兰芳体系和梅兰芳表演艺术体系能否成立的论述，初步解决了一个重大的学术问题（作者近年已有专题长文做了充分的论说），给中国同行以颇大启发；生动阐述了少年梅兰芳这样资质一般、容貌平凡的戏曲苗子如何克服天生的困难，通过正确的学习和训练方法，经过艰难的努力，成长为一代名伶和艺术大家的动人经历，对戏曲和所有的艺术专业的学生都有励志作用。与此书的“传主”一样，全书充分显示了作者的扎实功力和执着精神，因此由作者亲自翻译加工的本书中文译本不仅是可供我国学者参考的学术著作，而且也是戏曲、戏剧专业学生课外学习的出色辅导教材。

上海艺术研究所研究员 周锡山

2014年8月26日于上海

| 目 录 |

绪论	1
第一章 梅兰芳生平	9
第一节 学艺期	10
第二节 成熟期	17
第三节 鼎盛期	22
第四节 成功还是衰落	40
第二章 梅兰芳的导演处理	47
第一节 传统戏曲的导演工作	47
第二节 梅兰芳与齐如山	57
第三节 编导演的混合形态——梅、齐的导演处理	64
第四节 《宇宙锋》的舞台提示	75
第五节 舞台调度和上下场	79
本章结语	91
第三章 梅兰芳的演剧理念	94
第一节 梅兰芳的演剧理念	95
第二节 影响	123
本章结语	145

第四章 梅兰芳的六部影片	147
第一节 梅兰芳与中国电影	147
第二节 梅兰芳的电影观	156
第三节 银幕上的六部戏	160
第四节 “跨艺术”的实践——梅兰芳六部影片解析	162
本章结语	178
第五章 浅析梅兰芳的表演技法	180
第一节 表演技巧与“五法”	181
第二节 双重语言的陈述者	197
本章结语	225
全书结语	229
参考文献	233
附录一 梅兰芳所演剧目中法文对译表	245
附录二 本书引用剧目中法文对译表	251
附录三 戏曲专用术语中法文对译表	256
后记	271

绪 论

戏曲自诞生以来，在中国人的文化生活中一直占有极其重要的地位。这门传统艺术在连绵发展的历史长河中，不断地承袭并延续着各种璀璨的古老元素。从以元杂剧为标志的黄金时代到京剧和地方戏为代表的当代传统舞台艺术，戏曲为人类留下了极为丰富且珍贵的文化财富，也造就了众多的著名演员。

梅兰芳（1894—1961）无疑是当之无愧的最驰名世界的戏曲演员。他主要扮演少女或少妇这类“青衣”角色。在 50 多年的戏剧生涯中，他一共演出过 100 多部戏，其中三十几部是他亲自参与创作或改编的。他不仅在舞台上表演，而且还登上了银幕。梅兰芳创建了自己的戏曲流派——梅派，并从 19 世纪 20 年代起开始收徒。其学生遍布中国各地，乃至海外，如北京的张君秋、杜近芳、梅葆玖，上海的魏莲芳、李玉茹、童芷苓，江苏的陈正薇、沈小梅、胡芝凤，陕西的徐碧云，四川的陈书舫，云南的关肃霜，广东的红线女，甘肃的陈永玲，台湾的章遏云、顾正秋，美国的白玉薇、王佩瑜。最得其亲传的徒弟是梅兰芳的小儿子梅葆玖，他一直致力于梅派艺术的传承，培养了李胜素等 36 位梅派再传弟子。梅兰芳最引人注目的学生是后来自成一家的程砚秋，他青出于蓝又与蓝平分秋色，很快开创了程派青衣，并占据“四大名旦”第二位。最令人伤怀的是嫡传弟子李世芳，这位被公推为“四小名旦”之首的“小梅兰芳”，年仅 26 岁就因飞机失事而英年早逝。完全宗梅且能形神兼备的是言慧珠……在梅兰

芳上百名的徒弟中,有很多学生和再传弟子后来都成了活跃在京剧舞台上的顶梁柱。在他上百名的徒弟中,有不少学生如李世芳、言慧珠、杜近芳和梅葆玖(梅兰芳的小儿子),后来都成了京剧舞台上的“顶梁柱”。

大多数中国观众不仅熟知梅兰芳的名字,而且还会哼几段梅派唱腔。出于对其艺术的欣赏,人们给予他前所未有的盛赞:“不论是谁,提起梅兰芳来大概没有一个不知道他是现代伶界的天纵骄子,也是中国唯一的名伶。他那叫座的能力,从前号称伶王的谭鑫培也要自愧不如——梅兰芳现在也有伶界大王的称号。”^①“梅兰芳是我国杰出的戏曲艺术家,他50多年的舞台生活,丰富和发展了我国的戏剧艺术,为我国人民艺术事业建立了不朽的功绩。”^②梅兰芳至今仍被视为中国最杰出的京剧演员,尚未有人能超越他。

这位艺术家不仅受到中国观众的青睐,也得到国外戏剧大师与评论家们的赞誉。爱森斯坦(S. M. Eisenstein)曾这样写道:“梅兰芳的声望远远超越了中国的疆域,你在旧金山每个华裔知识分子家里,在纽约唐人街的店铺里,在柏林新的中国餐馆里,在墨西哥尤卡坦洲(Yucatán)的酒馆里——凡是有一颗记得祖国的中国人的心在跳动的地方,你都能发现他的肖像或侧身像。梅兰芳闻名遐迩。你到处都会发现他遵循中国戏剧的传统在他表演的那些著名舞剧中所塑造的雕像般姿态的照片。梅兰芳不仅在他的同胞中享有盛名,他那伟大的艺术也征服了其他国家具有不同文化传统的人们的心灵。”^③“谨向一代宗师、中国文化创造的光辉代表,我们的朋友梅兰芳致以诚挚的敬意。”^④布莱希特(B. Brecht)把梅兰芳称为“伟大的中国演员”^⑤,斯坦尼斯拉夫斯基(Stanis-

① 刘豁公:《从梅兰芳说到观众心里的变迁》,《戏剧月刊》第2卷第6期,大东书局出版社1930年2月。

② 阿英:《梅兰芳——电影纪录片剧本》,中国梅兰芳研究学会、梅兰芳纪念馆编:《梅兰芳艺术评论集》,中国戏剧出版社1990年版,第379页。

③④ [苏]谢尔盖·爱森斯坦(S. M. Eisenstein):《梨园仙子》,《梅兰芳和中国戏剧》,苏联,1935年。收于《爱森斯坦文集》第5卷,艺术(Iskusstvo)出版社1969年版。克劳德·易卜拉希莫夫(法语译版),《戏剧研究》第32—33期,第144、156页。

⑤ [德]布莱希特(B. Brecht):《论中国戏剧》(A propos du théâtre chinois),《论戏剧》(Ecrits sur le théâtre)卷一, L'ARCHE 出版社1963年版、1972年版,第411页。

lavski)对梅兰芳也十分赞赏。泰戈尔(Rabindranath Tagore)则向梅兰芳当面赋诗一首:

亲爱的,你用我不懂的

语言的面纱

遮盖着你的容颜;

正象那遥望如同一脉

缥缈的云霞

被水雾笼罩着的峰峦。^①

中国剧评界从1911年起就开始关注年仅17岁的梅兰芳。1913年出版于上海的《歌场新月》杂志,对这位年轻的男旦演员予以这样的评价:“梅兰芳、王凤卿合演《武家坡》,是为梅郎到沪后之第一次奏技也。梅郎亭亭玉立,娟雅近人。”梅兰芳“柳腰莲步,袅娜自然,舞袖低垂,修短合度,真有倾国倾城之色,羞花闭月之容。……起首一段原板,珠圆玉润,凄清婉转,余不觉为之拍案叫绝”^②。此家期刊认为梅兰芳扮演端庄、优雅、贤惠的女性青衣角色最为出色,然而他演活泼、任性、泼辣的花旦角色就不如其他演员。我们能找到很多这个时期有关评论梅兰芳的文章。

梅兰芳去日本、美国和苏联演出,引发了国际戏剧界和评论界对他本人和京剧的热衷关注。梅兰芳由此被中国人视为“向海外传播京剧艺术的前驱。……使我国京剧艺术赢得国际声誉,给世界戏剧以积极影响”^③。西方人的观点是“西方从中国及其戏剧中获得启迪。梅兰芳荣升为西方戏剧的一个象

① 梅绍武:《我的父亲梅兰芳》,百花文艺出版社1984年版,第39页。

② 阿严:《梅兰芳之〈武家坡〉》,《歌场新月》第1期,民友社发行,1913年11月25日;远公:《梅兰芳剧谈》,《歌场新月》第2期,1913年12月25日。

③ 北京市艺术研究所、上海艺术研究所编著:《中国京剧史》中卷,中国戏剧出版社1990年版,第168页。