

ZHONGHUA BAIJIE TUSHUAN

中华百杰图传

艺苑
群星

京剧大师

梅兰芳

陈显泗主编

海南国际新闻出版中心

艺苑群星

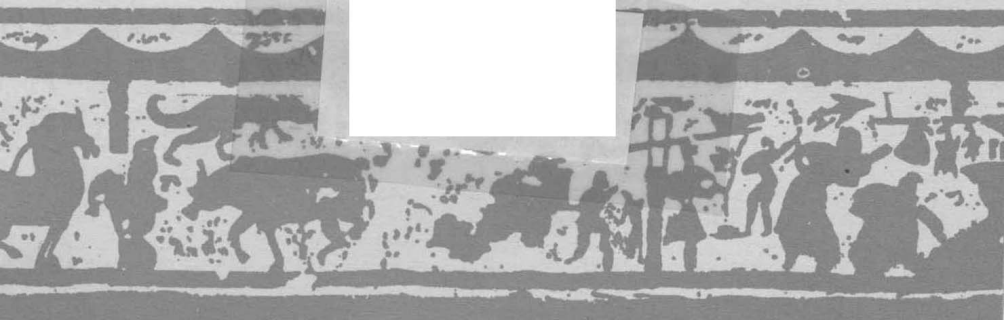
京剧大师

梅兰芳

编文：朱敬修 朱晓飞

绘画：彭俊等

海南国际新闻出版中心

〔琼〕新登字 05 号

责任编辑：郭 森

中华百杰图传·艺苑群星

京剧大师·梅兰芳

朱敬修 朱晓飞 编文

彭 俊 等绘画

*

海南国际新闻出版中心出版发行

(570203,海口市海府一横路 19 号华宇大厦 12 楼)

总编辑：沈敏特

*

湖南省地质测绘印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 4 月第 1 版 1997 年 4 月第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 大 32 开 印张：40 插页：40

印数：1—5,000 册

ISBN 7—80609—487—3/G·292

定价(全 10 册)：68.00 元

《中华百杰图传》

编委会

名誉主编：郑培民

主 编：陈显泗

副 主 编：詹方瑶 季云飞

编 委：（按姓氏笔划为序） 甘 雨

冯 敏 巩衍杞 吕鸿儒

刘汉东 严 昌 肖季文

何新波 宋名辉 张国骥

陈显泗 季云飞 赵小石

袁 伟 徐长安 詹方瑶

本卷主编：詹方瑶 冯 敏

总 策 划：严 昌

责任编辑：郭 森

装帧设计：宋名辉

在历史的画卷上

——代序

陈显泗

中华民族生息、繁衍的这块沃土，不仅有着 5000 年灿烂的历史，也养育了无数掀天揭地的英雄豪杰。他们是我们民族最杰出的人物。当他们把巨臂挥向历史的巨轮时，立即化为驱动历史前进的动力。他们有声有色的活动，留下一笔重似一笔的墨迹，勾勒出一幅幅绚丽多姿的历史画卷。

展开历史画卷，我们看到在他们身上凝结着民族的智慧和创造力，体现着民族的精神，展示着对民族和世界的贡献。由于有了他们，我们无愧于一个伟大民族的称号；由于有了他们，我们得以昂首阔步于世界民族之林。他们是一些什么人呢？从历史的画卷中，人们看到，他们之中——

有创基立业、开国治世的政治家，他们的雄才大略实现了国家的统一和长治久安；

有叱咤风云、运筹帷幄的军事家，他们的谋划和善战保证了国家的强大和人民的安宁；

有胸怀大志、目光犀利的思想家，他们挥舞起智慧之剑，评说过去，指点未来，留下智者的风范；

有纵横捭阖、稳操胜券的谋略家，他们将人类智慧升华到极高的境界，决胜于千里之外，造福于人民和国家；

有理才有术、治国有道的经济学家，他们施其才，用其功，推动了农业的发展，促进了经济的繁荣，保证了国家的稳定；

有才智超群、创造无穷的科学家，他们用聪明和汗水浇灌出“四大发明”和一株株科技之花，使我国在世界科技史上地位显赫；

有才华横溢、泽被后世的文学家，他们用笔来泼洒自己的才情，讴歌善与美，鞭挞恶与丑，给后人留下无数的精神瑰宝；

有知识渊博、各有专攻的学者，他们辛勤地耕耘在自己那片学术园地里，捧出一份份用汗水浇灌出的果实献给自己的国家和人民；

有才智出众、绝伦逸群的艺术家的，他们像一名园丁在艺术的花圃里辛勤地劳作，默默地奉献出自己的才思和技艺，滋养着株株花卉，换来民族大花园的百花盛开；

有传播友谊、不畏艰险的友好使者，他们肩负民族重托，深怀友好情谊，越高山，渡大海，奔向世界各地，播撒友好种子，点燃信赖的火炬，使各民族友好相处，国家太平。

还有……

在每一类人物中，我们都可以列出长长的名单，但我们每类仅选出10人，一共100人，用图传的形式展现他们的业绩和成就，以激励后人，鼓舞来者。我们期望所有的后继者在民族精英们已经奠定的基础上，奋发图强，艰苦创业，促进国家的强盛、民族的兴旺、人民的富裕。这也就是我们编写这套丛书的初衷。

由于资料和技术上的原因，在人物的选定和编写过程中，恐有不当之处，还望广大读者谅解和指教。

1995年3月

写于南京萨家湾望蓬阁

梅兰芳其人

梅兰芳（1894—1961）名澜，字畹华，原籍江苏泰州，生于北京。著名京剧表演艺术家、“四大名旦”之一。

梅兰芳出身京剧世家，祖父梅巧玲，为著名花旦，伯父梅雨田，为著名琴师。他8岁学戏，11岁登台，曾拜陈德森为师，擅演青衣、花旦、刀马旦各种角色的剧目，并同王瑶卿等一起把三者表演艺术特点融为一体，形成京剧“花衫”行当。早年曾试演“一缕麻”、“邓霞姑”等时装戏，后又创演“天女散花”、“洛神”等“古装新戏”。在长期舞台实践中，对唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装、化妆各方面都不断有所创造发展，形成独特的艺术风格，世称“梅派”。梅兰芳功底深厚，文武昆乱兼长，台风优美，扮相极佳，嗓音圆润，唱腔流畅大方，率先对旦角加重尾音的唱法进行了改革。20年代起，陆续编创新腔，并增加二胡等乐器伴奏，把京剧旦角的声乐艺术提高到新的水平。解放后，对剧本、文词和表演技巧不断进行推敲、加工。代表作有“宇宙锋”、“贵妃醉酒”、“奇双会”、“霸王别姬”、“抗金兵”、“游园惊梦”等。晚年并把豫剧“穆桂英挂帅”移植为京剧。“天女散花”、“春香闹学”、“生死恨”、“游园惊梦”等均已拍成电影，另摄有影片《梅兰芳的舞台艺术》等。

20年代至50年代间梅兰芳曾多次赴日本、美国、苏联等国进行文化交流，与斯坦尼斯拉夫斯基、卓别林等著名表演艺术家有所交往。在美国被授予博士学位。抗日战争时期，留居港、沪，在

敌伪统治下蓄须明志，坚拒演出，表现了崇高的民族气节。1949年出席中国人民政治协商会议第一届全体会议。曾任中国文学艺术界联合会副主席、中国戏剧家协会副主席、中国戏剧学院院长、中国戏曲研究院院长。1959年加入中国共产党。论著有《梅兰芳文集》，常演剧目编有《梅兰芳演出剧本选集》，另有自述传记《舞台生活四十年》等。1961年8月8日，梅兰芳在北京逝世，终年67岁。

1. 清光绪二十年（1894 年）10 月 22 日，在北京李铁拐斜街一所家道中落的梨园世家里，一个小生命呱呱坠地。他就是后来名震中外的卓越的京剧表演艺术大师、“梅派”艺术的创始者——梅兰芳。

2. 梅兰芳的祖父梅巧玲（1842—1882）是我国京剧第一代旦角演员。由于其扮相俏丽、京昆俱佳、台风清新、念白脱俗，很受观众的欢迎。他对学徒和同业十分爱护和尊重，仗义疏财，乐于助人。祖父的遗风、品德，对梅兰芳具有深刻影响。

3. 梅兰芳的父亲梅竹芬（1872—1898）也是一位功底深厚的旦角演员，由于过度劳累，在梅兰芳4岁时去世。一家人的生计全靠伯父梅雨田维持。梅雨田是一位“六场通透”的戏曲音乐家，但性情孤僻，收入微薄，家境十分艰难。

4. 梅兰芳自幼受家庭影响，酷爱京剧。但幼年时相貌平平，其姑母曾说他：“言不出众，貌不惊人。”又由于家境窘迫，除了母爱之外，受尽了冷淡和漠视，10岁前的一段时期，几乎成了没人管的孩子。

5. 8岁时，家里把当时著名小生朱素云的哥哥请来，为他说戏开蒙。朱先生用传统方法传授，但是，几句普通的老腔，教了很长时间还是不能上口，朱先生说他：“祖师爷没给你饭吃！”一气之下再也不教这个“天赋不聪明”的学生了。

6. 9岁那年，由于家境困难，梅兰芳被送到姐夫朱小芬家中，与表兄王蕙芳、小芬的弟弟幼芬一起，正式拜吴菱仙（“同光十三绝”之一时小福的弟子，“醉八仙”之一）为师，从此开始了艰苦的学艺生涯。

7. 吴先生从不打骂学生，但教戏十分严格，总是先教唱词，唱词背熟再教唱腔。每段唱腔，规定应学 20 至 30 遍，务求熟练、地道。梅兰芳逐渐理解并适应了这种教法，心神专一，为他日后成为一代青衣大师，打下了极其扎实的基础。

8. 学艺的生活十分艰苦，每天早晨 5 点钟开始遛弯，喊嗓子；白天练身段，学新唱段；晚上念本子，熟悉剧情和人物。吴先生严格地教授脚步、手势、指法、哭头、叫头、水袖、开关门、跑圆场等基本动作，做到每个动作必须十分熟练准确。

9. 在吴先生严格要求下，梅兰芳自觉吃苦，努力学习，克服了“天赋不高”的弱点，进步很快。这个时期，他学完了《二进宫》、《桑园寄子》、《三娘教子》、《彩楼配》、《三击掌》、《探寒窑》、《宇宙锋》等青衣正工戏和青衣配角戏等 30 几出。

10. 清光绪三十年七月七日（1904 年 8 月 16 日），11 虚岁的梅兰芳在应节灯彩戏《天河配》中串演昆曲《长生殿·鹊桥密誓》里的织女。虽然只是在鹊桥上唱了一段《鹊桥密誓》，但这是梅兰芳第一次正式登台演出，内心兴奋异常。

11. 此后，梅兰芳不断在各戏班的传统戏与时装戏里串演小角色，如在时装新戏《杀子报》中串演小孩等。舞台实践，开阔了梅兰芳的眼界，促进了学戏的兴趣，进步也就更快了。

12. 3年后，母亲病逝，14岁的梅兰芳搭上了“喜连成”科班，开始了舞台生涯。同科班的有侯喜瑞、周信芳等。他和周信芳、金丝红合演的《战蒲关》（梅兰芳饰徐艳贞），以及《二进宫》、《浣纱记》、《二度梅》等剧目，很受观众欢迎。

13. 搭班“喜连成”期间，除了上馆子唱营业戏外，还要到各处唱“行会戏”、“堂会戏”，生活十分紧张。但是只要晚场没戏，梅兰芳还要赶回家去继续向吴先生学青衣，还向姑父秦雅芬学花旦戏。演出、学习同时并进，表演艺术进步很快。

14. 为了打下全面、扎实的基础，伯父梅雨田请来茹莱卿为梅兰芳教授武功。茹莱卿功底深厚，教武功全面细致而严格。无论穿厚底靴、扎大靠、穿短装的各种旦角剧目所用的刀、枪、剑、戟、马鞭、拂尘等各种套路、用法，无不悉心传授。

15. 梅兰芳还向路三宝学习刀马旦戏、花衫戏。在学习身段极为繁重的《贵妃醉酒》时，路先生对酒醉前后的身段、步法、执扇的姿势、看雁时的云步、抖袖等，都一一细心指教，尤其对啣杯、卧鱼等高难度动作，更是认真教授。

16. 梅兰芳先天身体瘦弱，两眼眼皮下垂、运转无神，略带近视，且有迎风流泪的眼病，成为他艺术表演的一大障碍。17岁时，梅兰芳偶然养了几对鸽子，后来逐渐发生兴趣，愈养愈多。没料到养鸽成了他排除这一障碍的有效途径。

17. 梅兰芳每天遛弯、喊嗓之后，都要为鸽子打扫卫生，喂食喂水，还要不断挥舞长竿放飞鸽群，轰赶停飞的老鸽子。这样，锻炼了身体，增强了臂力，使他直到晚年，在一些吃重的场子中，手臂仍能挥舞自如，毫无僵硬之感。

18. 鸽子放飞之后，梅兰芳必须一刻不停的注视着鸽群的飞行情况。鸽子上下翻飞，愈飞愈远，眼睛也要跟着灵活转动，愈望愈远。日久天长，不仅治好眼皮下垂，迎风流泪的眼病，而且运转灵活，炯炯有神。