

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

名誉主编 梅葆玖
主编 王文章
副主编 秦华生

京剧艺术大师梅兰芳研究丛书

忆艺术大师梅兰芳

许姬传 许原来 著

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

忆艺术大师梅兰芳

许姬传 许原来 著

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

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

忆艺术大师梅兰芳/许姬传, 许源来著. —北京:

文化艺术出版社, 2015. 5

(京剧艺术大师梅兰芳研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5039 - 5987 - 5

I. ①忆… II. ①许… ②许… III. ①梅兰芳 (1894 ~ 1961)

—人物研究 IV. ①K825. 78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 080584 号

忆艺术大师梅兰芳

(京剧艺术大师梅兰芳研究丛书)

著 者 许姬传 许源来

责任编辑 董瑞丽 李 楠

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 20.25

字 数 280 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 5987 - 5

定 价 38.00 元

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，首先是他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

| 目 录 |

忆兰芳 / 福芝芳述 许姬传记	1
梅兰芳表演体系的形成和影响	
——缀玉轩诸老和梅兰芳 / 许姬传	7
从唱片看梅兰芳歌唱的发展道路 / 许源来	42
梅兰芳对戏曲舞蹈的创造和发展 / 许姬传	48
梅兰芳对编剧的一些看法 / 许姬传	54
记梅兰芳关于表演艺术的讲话 / 许源来	68
梅兰芳最后一出未及上演的新戏	
——《龙女牧羊》 / 许源来	79
《穆柯寨》到《辕门斩子》是喜剧	
——穆桂英与杨延昭的表演分析 / 梅兰芳述 许姬传记	91
谈梅派艺术 / 许源来	103
梅兰芳对戏曲艺术的探索与革新 / 许姬传 邹慧兰	107
梅兰芳创造的喜剧《凤还巢》 / 邹慧兰 许姬传	112
梅兰芳与杜丽娘 / 许姬传	115
抗战八年中的梅兰芳 / 许源来	119
梅兰芳看影片《大独裁者》 / 许源来	135
《大独裁者》和火柴夹子 / 许姬传	138
空巷人民看艺王 / 许姬传	140

梅兰芳心向着观众 / 许姬传·····	142
《抗金兵》与“镇江水军”砖 / 许姬传·····	144
《桃花扇》·四公子·梅兰芳 / 许姬传·····	146
张学良·大“梅”字·《宇宙锋》 / 许姬传·····	149
关于京剧发声与口形问题的研究 / 许姬传·····	152
在沈阳首演《宇宙锋》回忆“九一八” / 许姬传·····	155
附录 “九一八”事变的现场情况·····	161
一水存知己，苏芳传友情	
——市川猿之助的感谢信 / 许姬传·····	162
第一次看梅兰芳 / 许姬传·····	164
《洛神》的一个镜头 / 许姬传·····	172
贾洪林·谭鑫培·梅兰芳 / 许姬传·····	175
梅兰芳绘画记 / 许姬传·····	181
缀玉轩忆语 / 许姬传·····	191
附录 黄兴的一副挽联 / 毛居青·····	195
梅花诗屋二三事 / 许姬传·····	197
劫余捡拾的一张珍贵戏单 / 许姬传·····	200
故宫藏梅兰芳剧照考	
——梅氏三代与清宫的关系 / 许姬传·····	203
西安纪游 / 许姬传·····	209
附录一 梅兰芳谈《太真外传》	
——华清赐浴·····	215
附录二 许姬传、许源来的梅剧讲座·····	219
陇游散记 / 许姬传 许源来·····	224
《舞台生活四十年》出版前后 / 许姬传·····	233
《梅兰芳文集》书后 / 许姬传·····	244
《我的电影生活》再版书后 / 许姬传·····	251

《身段谱口诀论》序 / 许姬传	254
病中哭畹老 / 许源来	256
忆梅兰芳先生 / 许姬传	261
梅兰芳遗物纪事 / 许姬传	271
尽态极妍掌中看	
一 《梅兰芳舞台艺术》邮票欣赏 / 许源来	284
二 《梅兰芳舞台艺术》邮票杂谈 / 许姬传	285
记梅兰芳先生为先父直庵公撰墓表 / 许姬传	288
避震重返缀玉轩 / 许姬传	293
挽梅嫂福芝芳 / 许姬传	294
卢李冬真与福芝芳 / 许姬传	295
闻鉴真大师法相东还感赋 / 许姬传	298
梅家三代人 / 许姬传	299
送梅葆玖赴香港演出 / 许姬传	308
港友函述梅葆玖、葆玥演出盛况感赋 / 许姬传	311
梅兰芳先生逝世二十周年纪念感赋 / 许姬传	313

忆兰芳

福芝芳述 许姬传记

自从粉碎“四人帮”以来，文艺园地出现一派欣欣向荣的景象。我虽然年逾七十，体弱多病，但精神振奋。今天，当我们全家又能畅忆梅兰芳同志生前对党的热爱时，更加缅怀毛主席和周总理对兰芳的关怀和教诲。

兰芳一向谦虚谨慎，新中国成立以后更是努力学习党的优良作风。他生前常同家属谈到毛主席和周总理对他的关怀，并再三嘱咐：“写文章不要把毛主席、周总理和我的对话写进去，那样自我宣传，不好。”所以在兰芳发表的将近200万字的文章中，很少提到毛主席、周总理。但是，每当我想到兰芳，不由得便想起他生前同我们讲述毛主席、周总理时那种幸福、激动的神态。我觉得我有责任讲出来，因为正是我们伟大的党教育了兰芳，使他从一个旧社会的戏曲演员锻炼成为一名光荣的共产党员。

上海解放那天清晨，兰芳就上街了，隐隐还有枪声。去到建国东路，看见有不少解放军战士睡在马路边。他回来高兴地告诉我们，共产党的军队确实已解放上海，纪律好极了。

兰芳接到陈毅市长的请帖，到中国青年会参加座谈会。负责市军管会文化教育管理工作的夏衍、于伶同志又到思南路我家同兰芳谈话。几天之后，兰芳便在南京大戏院演出了三场戏，招待解放军。第一天演毕，陈毅市长还到化装室慰问兰芳。

不久以后，兰芳接到召开第一次全国文学艺术工作者代表大会的通知，邀他到北京开会。文代会开幕后，有一天，兰芳回到招待所兴奋地告诉我们：“今天我见到了毛泽东主席、周恩来副主席。毛主席是那样和蔼可亲，令人敬爱。周副主席对每一个代表都十分关怀。周副主席对我说：‘二十年前，南开校庆，我们排演了话剧《一元钱》，北京文艺界曾邀我们来京演出。’他说到这里，我想起来了，就说：‘您在《一元钱》里演一个女子。演过之后，好象我们还开了座谈会。’周副主席笑着说：‘对，虽然那是青年时代的事，但我们可以说是同行。‘五四’前后，学校演新剧，都是男同学扮演女角的。’”

那天晚上，兰芳兴奋得迟迟不能入睡。

文代会进行期间，兰芳演出了《霸王别姬》。

谢幕时，毛主席和大家一同起立鼓掌。兰芳回来激动地说：“我一出场就看见了毛主席，坐在楼下第五排中间，他穿的是短袖白衬衫，神采奕奕地观看了演出。”他还说：“这个戏，我演了1000多场，都没有今天这样淋漓酣畅。”

文代会将闭幕时，周恩来副主席希望兰芳到北京来工作，并嘱有关方面作出适当的安排。

1951年2月5日——农历除夕，梅剧团到怀仁堂晚会演出，欢度春节，剧目是《金山寺·断桥》。大家兴高采烈、精神饱满地演了这出唱、做、念、打齐全的戏。

第二天，农历大年初一，葆玖在怀仁堂演出。周总理对兰芳说：“除夕看老一辈艺术家，元旦看青年一代，你来看戏，一定很高兴吧。”

那天兰芳回到家里，进门就笑着告诉我：“今天在休息室里见到毛主席，他含笑对我说：‘昨天看了《金山寺·断桥》，你的白娘子扮相与众不同，想得很妙，浑身穿白，头顶一个红绒球。’”

兰芳接着对我们说：“毛主席看戏可真仔细！这么多年，从未有人谈过白娘子的扮相。的确，我是费了很多时间来研究，才改成现在这个样子的。”

1951年4月3日，中国戏曲研究院成立，梅兰芳被任命为院长。事先兰芳就在荣宝斋订裱空白宣纸册页，分送毛主席、周总理和其他中央领导同志题词。

周总理送来的亲笔题词是：“重视与改造，团结与教育，二者不可缺一。”

3月下旬，毛主席派钟灵同志送来亲笔题词，左面写着“中国戏曲研究院”，右面半开写着“百花齐放，推陈出新”，其笔锋墨彩充满了龙腾虎跃的气势。兰芳发现不是送去的册页，就问钟灵同志：“我们的纸，大概不好，所以换了？”钟灵同志说：“主席写的时候，我在旁边。第一次是写在原来的册页上，写完了，不惬意，就另换纸写，又不满意。这是第三张。”他还说：“主席给人题词，常常写几张，然后从中挑一张。”兰芳说：“从写字这件事，可以推想到毛主席处理党和国家大事是如何反复思考，谋定而动。我们必须学习他老人家这种认真负责、一丝不苟的精神。”

兰芳还对我们说：“毛主席曾对延安平剧研究院提出‘推陈出新’的指示，这针对的是京戏改革。现在中国戏曲研究院成立，毛主席题了‘百花齐放，推陈出新’。这个口号提得好。过去有些人认为京剧是老大哥，我就觉得不合适。中国有那么多地方戏，都有它们的特色，应该按照‘百花齐放’的方针，交流经验，互相学习。”

1953年，兰芳带领梅剧团部分团员参加了第三次中国人民赴朝慰问团。回到北京后，有一次在怀仁堂招待晚会演出《游园惊梦》。在演出之前三天，毛主席派人到我家来借汤显祖的原著《牡丹亭》。兰芳对这位同志说：“《牡丹亭》传奇，经过几百年来艺人和昆曲爱好者的修改剪裁，和汤显祖的原著已有很大的不同。我用的就是流行的《遏云阁曲谱》，没有单本。”钟灵同志说：“请你把《遏云阁曲谱》交我带回，等你唱过了送还。”他还告诉兰芳：“主席正在看《舞台生活四十年》第一集中《游园惊梦》一节。”

过了几天，在怀仁堂的宴会上，毛主席对兰芳说：“你扮演杜丽娘，深刻有诗意。”毛主席给予兰芳的表演以这样的评语，兰芳觉得是一生中莫大的鼓励。

1956年初的一天，周总理约兰芳谈话，说：“这次组织中国访日京剧代表团去日本演出，请你带队辛苦一趟。”兰芳说道：“我照您的指示去办。”

以后，兰芳就开始检点行头，准备礼品，添置衣服。他素沉默寡言，那几天话更少。

有一天，兰芳回来，面带笑容地告诉我说：“今天，周总理又给我上了一课。他说：‘我看你心里有疙瘩。当然啦，你是爱国的艺术家，现在到日本演出，送戏上门，可能有点想不通。要知道，当初侵略中国的是一小撮法西斯反动军阀，这些人大部分已经得到应有的惩罚。我们中国访日京剧代表团到日本旅行演出，是唱给日本人民听，日本人民和中国人民一样，都是在战争中受害的，我们要对他们表示同情，他们一定也欢迎我们，请你把扣子解开，愉快地带队前往，希望你们凯旋而归。’”

兰芳接着说：“总理这一席话，打开了我思想上的窗子，我现在觉得心明眼亮，可以轻装上阵了。”

中国访日京剧代表团共 84 人，是中国京剧院、梅兰芳剧团合并组成的。动身之前，总理在紫光阁接见，和代表团成员一一握手，对每个人都表示了关注。

大家围着总理坐成一个圆圈。这时陈毅同志赶到，总理开玩笑地说：“你迟到，只好请你自己搬一张椅子旁听。”

总理指出这是政治上的一件大事，也是艺术交流的重大事件。访日代表团所负的责任是打开中日两国人民的友谊大门。文化和经济是两个翅膀，现在文化打先锋开路，这次一定要打胜仗，接着我们的经济团体也将前往。周总理还叮嘱了注意事项。

有件事是令人难忘的。姜妙香同志生前告诉我说：“回国途中，飞机经过台北上空时，畹华（即兰芳）说：‘如果遇到飞机迫降我就跳机，决不做俘虏。咱们殉啦！’”

兰芳也跟我说过，到了九龙机场，有专用车队相送，大约走了两个多小时，车子停了下来，大家下车走进车站，毛主席的大幅照片出现在眼前，原来到达深圳了。每个人都松了一口气，因为事先听说代表团到香港停留，有特务要捣乱，现在平安回来，大家都非常高兴。

后来，有同志告诉我们，中国访日京剧代表团回国前夕，领导也听到了关于特务要捣乱的事，总理亲自过问了这件事，整整一夜未眠。

1957 年，梅剧团从浙、赣、湘、鄂巡回演出归来。有一天，兰芳参加国务

会议回家对我们说：“刚才毛主席老远看见我就问：‘你几时回来的，这次走了不少地方吧？’毛主席操劳国家大事，却对我们如此关心，令人感动。”

为了迎接国庆10周年，兰芳排演了《穆桂英挂帅》。周总理看了这个戏，并到台上和演员、乐队照了相。总理对兰芳说：“这个戏很好，看得出是你舞台生活40年的集中表演，也是你老年的代表作。在表演上，我没有意见，不过我听见台词里敌人是‘安王’，是否可改为‘西夏王？’”兰芳说：“您这一个意见，提得太好啦！以后就改为‘西夏王’。”

兰芳从1960年起觉得胸间隐隐作痛，以为是胃病。

1961年夏，经阜外医院检查是心绞痛，冠状动脉硬化。当时就要留院治疗，但没有把病情全部告诉兰芳，所以他不愿住院。第二天，文化部艺术局的负责同志来我家通知兰芳，希望他停止对外一切活动，按时去医院治疗。

7月底，兰芳心绞痛突发，就到阜外医院住院抢救。8月4日，周总理到医院探望，对兰芳说：“我在北戴河开会，听说你得了心脏急病，住院治疗，特地赶来看你。”兰芳说：“这大热天，惊动您，我心里很不安。”接着，总理就坐在病床边，给兰芳切脉，他说：“我懂一点中医，你的脉象弱一点，要好好静养，好在你会绘画，出院后，可以消遣。”兰芳说：“这次新疆有一条铁路落成，约我去参加庆祝通车典礼，火车票都买好了，可是走不成了，真是遗憾。”总理说：“等你病好了，愿意到哪里就到哪里，国内国外都可以去。”总理站起来，按着兰芳的身子说：“心脏病，就要躺在床上静养，不要起来。”随后，总理对医生们说：“你们平时就注意我们中央领导同志的健康，像梅院长的病，应当早就发现。这次经过抢救，希望能转危为安，你们要用心护理。”总理临走时又对兰芳说：“我明天回北戴河，下次回来再来看你。”

总理的亲切语言，无微不至的关怀，使兰芳和我感动得几乎流下泪来。万万想不到，这次会晤竟成永别，兰芳于四天之后，1961年8月8日在阜外医院病逝。

兰芳参加革命后曾经对我说：“我希望成为一个共产党员，但现在还不够条件，要进行思想改造，我是从旧社会过来的，思想改造是非常重要的。”

1957年，兰芳到西北演出，离京前，他表示这次巡回演出归来，准备申请入党。回京后，兰芳就积极写入党申请书，写自传。1959年3月被批准为中共党员。

兰芳入党后，每星期六必到单位参加党小组活动，从未请过假，直到临终为止。平时他坚持不懈地学习毛主席著作。当他因患心脏病，遵医嘱停止对外活动后，常常坐在卧室书桌旁，戴着花镜，拿着红铅笔聚精会神地读毛主席的书，直到他病重住院，天天如此。

兰芳参加革命后，被选为中国文联副主席，中国戏剧家协会副主席，人大代表，政协常委，中朝、中日友好协会理事等。政府还为他 and 周信芳同志举行舞台生活50周年纪念会。1957年夏，国际舞蹈协会委托瑞典舞蹈促进协会主席海格尔到北京授予兰芳荣誉章，周总理亲自参加仪式，并代表我国政府致答谢词。党给予兰芳深厚的关怀，精心的培育，人民给予他很高的荣誉，对此，兰芳生前感受很深。他常说：“毛主席的恩情，周总理的关怀，群众的爱护，我永远铭记心上。我要不断提高思想水平，更好地为工农兵服务。”

他这些话，我们也是永远铭记在心上的。林彪、“四人帮”一伙，曾经攻击兰芳，实际上是反对敬爱的周总理。今天，这帮阴谋家、野心家早已受到人民的审判，落得可耻的下场，兰芳地下有知，也一定会感到巨大的庆幸的。

(原载《人民日报》1978年8月8日)

梅兰芳表演体系的形成和影响

——缀玉轩诸老和梅兰芳

许姬传

按：这一章阐述了梅兰芳表演体系的形成和“缀玉轩”诸老的赞划襄助。关于赴日、美演出的概况，有梅兰芳所著《东游记》、齐如山所著《梅兰芳游美记》，所以本文只扼要地做了介绍，至于应邀访苏一节，与赴日、美的性质不同，我根据梅先生在1936年所著《访苏记》的一部分原始材料，摘要叙述由赴欧巡回演出改为应邀访苏的过程，并重点介绍了梅耶荷德对中国戏曲表演艺术的想法和与梅先生的交谊，这是梅先生想做而未及完成的事。还有梅先生对电影记录戏曲艺术的见解，也根据他生前的原话加以阐述。

缀玉轩是梅兰芳艺术活动的中心，他在这里团结了广大知识分子，各种类型的艺术家，集体创作了古装歌舞剧，编演了反映时代生活的时装戏，接待了来自各国的戏剧家、电影演员、舞蹈演员、学者、诗人，长期地切磋交流，取精用宏地丰富了营养，扩大了视野，取得了出人意表的成就。

清末宣统年间，梅兰芳在舞台上崭露头角时，结交了日本留学生、外文专科学校——译学馆的学生^①，灌输了新的知识，这些影响为他后来的事业奠定了基础。

^① 译学馆是清末举办的外文专科学校，学生中如言简斋、沈羹梅、张庚楼、张孟嘉、郭民原、陶益生等，是梅兰芳早期的观众，因听戏而成为朋友，他们都有文学修养和戏曲知识。