

梅蘭芳戲劇散論

中国戏剧出版社

梅蘭芳戏剧散論

中国戏剧出版社

一九五九年·北京

內 容 說 明

這書選輯了梅蘭芳先生，在中華人民共和國成立以來對黨的文藝方針、戲劇活動的論述，以及國內外戲劇活動的親感文章。這些文章，對研究和了解梅先生解放後藝術思想的發展，有極大的幫助；並且還可以看出梅先生如何在黨的文藝方針下，為工農兵進行的演出活動。

本集內《勞動人民使我的藝術創造有了新的生命》、《談談京劇的藝術》等文章，對工農兵服務方向，對藝術的源泉，對京劇藝術，做了精闢的闡述。《怎樣保護嗓子》介紹了他幾十年來保護嗓子的寶貴經驗，這對青年演員，都有極大裨益。《繼承梅蘭芳先生的精神前進》等文章，對戲劇前輩王瑞卿、程硯秋、肖長華、王少卿等人的藝術活動和道德品質，都做了詳盡的親切的回憶和介紹，有助於讀者對他們全面了解。《雨中濟唱》等文章通過慰問演出活動，流露出梅先生對中國人民志願軍、解放軍的熱愛。此外，還有會見斯坦尼斯拉夫斯基和烏蘭諾娃等藝術大師的回憶文章。

中 國 戲 劇 出 版 社 出 版

（北京王府大街64號）

北京市書刊出版業營業許可證出字第093號

北京市印刷三廠印刷 新華書店發行

統一書號：10069·220 字數176,000 開本850×1168 冊1/64 印張8 1/16

1959年8月北京第1版 北京第1次印刷

印數 0,001—5,000 冊

定價（7）0.86 元

梅 蘭 芳

目 录

劳动人民使我的艺术创造有了新的生命.....	1
为工人演出是我最大的光荣.....	5
我要更好地为工农兵服务.....	7
为着人民，为着祖国美好的未来，贡献出我们的一切！.....	11
谈谈不演坏戏和反右派斗争问题.....	17
谈谈京剧的艺术.....	25
谈表演艺术.....	31
拍摄舞台艺术纪录片的一点感想.....	40
在合肥同安徽戏曲界座谈时的讲话.....	43
要善于辨别精、粗、美、恶.....	56
一定要下苦功戏好现代戏.....	63
向我们的接班人说几句话.....	69
怎样保护嗓子.....	72
昆苏剧区的《十五贯》观后.....	79
谈昆剧《十五贯》的表演艺术.....	83
动人的喜剧《搜书院》.....	88
谈杜丽娘.....	91

談秦腔几个傳統劇目的表演·····	98
运用傳統技巧刻划現代人物·····	103
傳統道德力量閃爍著光輝·····	107
繼承着瑤卿先生的精神前進·····	111
哭觀秋·····	114
肖長華先生的藝術勞動和道德品質·····	116
悼念王少卿·····	120
在和英雄的朋友和親人相處的日子里·····	126
雨中清唱·····	130
我在平壤的時候·····	134
為兵服務——從朝鮮到廣州·····	139
欣慰的演出·····	148
贛湘鄂旅行演出手記·····	151
在躍進中看鄭州新氣象·····	173
最新最美的文字和圖画·····	175
難忘的一天·····	177
礦井中的溫暖·····	180
訪問農村·····	182
新歲杯親人·····	185
回憶蘇聯·····	192
紀念斯坦尼斯拉夫斯基·····	197
回憶斯坦尼斯拉夫斯基和聶米洛維奇·丹欽科·····	201

和烏蘭諾娃的會見.....	206
在基輔作客.....	210
從維也納世界人民和平大會歸來.....	215
朝鮮歌劇藝術的新成就.....	220
中印兩國戲劇藝術密切相通.....	226
看日本歌舞伎劇團的演出.....	230
再談日本歌舞伎.....	235
日本人民珍貴的藝術結晶——歌舞伎.....	242
中日兩國人民的深厚友誼.....	247

劳动人民使我的艺术創造 有了新的生命

五年不是一个很短的时间，可是在向社会主义社会迈进的新中国，在每一个为建设祖国而辛勤工作着的人的心里，却显得那样匆促，因为在最丰富最有意义的生活中，人們是不会感到时间的飞逝的。拿我自己来说，在这五年里，我度过了平生最有意义也最紧张的演出生活，参加了每一次伟大的政治运动，我的艺术生命空前地丰富了，工作热情也受到了无比的鼓舞。通过工作，我看到了千千万万中国人民优秀的儿女和他们在保卫祖国、建设祖国中的巨大贡献。我和新中国的所有文艺工作者们一样，也看到新中国的广大劳动人民都有了享受丰富的文化生活的权利。

五年以来，我的观众圈子比过去扩展了几十、百倍，不但观众的数量有了空前的扩展，而且工人、农民和战士占了观众中极大的比例。通过实际的演出，使我深刻地体会到祖国有着一支多么强大的工人阶级的队伍啊！我为他们骄傲，也为我自己骄傲。这一支强大的队伍就是祖国必然会踏上繁荣幸福的社会主义社会的最有力的保证。

在参观工厂和慰问演出的许多场合里，我会见了新中国工人阶级最出色的人物。在祖国的钢都——鞍山，我遇见了孟泰、张明山、王崇伦、李凤恩等同志，他们热情豪放、勇敢聪明的气质

给了我嶄新的感覺。這樣的人物，是我從前沒有看見過的。我衷心感到能為這些先進階級的優秀人物表演，是最光榮的事情。我可以引孟泰同志和我見面時的情形來說明我的心情。他熱情地握着我的手說：“梅先生，這麼些年了，我一直在盼望着看到您的戲，而今天居然達到目的，我們要感謝共產黨和毛主席！”當時我心中雖然非常激動，可是說不出話來，只能用緊緊的握手與熱情的眼光回答他。經過了兩年，我現在可以理解我當時激動的內心語言，那就是：“同志，我一直想演戲給我們祖國最優秀的人看，想不到今天我也真正實現了這個願望！”

這以後，我每到一個新地方，接觸到一批新的觀眾，我就抱着這個意願登台，是這個意願鼓舞和支持了我的演出熱情。

幾年來我在各地巡迴演出的時候，曾經慰問了來自朝鮮的休養員，但深入部隊體驗生活，却是從1952年秋季開始，我從積雪的朝鮮走到繁花盛開的祖國南方，向遠在國外的志願軍和守衛祖國南方海防的解放軍戰士們進行了慰問演出。我親眼看到在中國共產黨和毛主席長期教養下，為中國人民革命事業建立了不朽功勳的中國人民武裝力量已經成為鋼鐵一般的堅強隊伍。看到這支步伐整齊的強大隊伍，使人彷彿聽見了全世界和平戰士隊伍的堅定响亮的步伐聲。

五年來的變化是多麼大啊！拿我所從事的戲曲事業來說，和其他的建設事業一樣，也起了巨大的變化。戲曲事業在毛主席“百花齊放，推陳出新”的指示下，得到了從來未有的進步和發展，在藝術改革上，在戲曲工作者思想改造上，也獲得了一定的成績。最顯著的是：戲曲藝術已經回到勞動人民的懷抱，為工農兵觀眾服務了。從此藝術得到了豐富的營養，有了新的生命。拿

我个人来说，抗战期间，我的舞台生活停止了八年，日本投降以后，我才重登舞台。这时候工作条件上的困难是难以想象的。过去，我觉得一个演员能够在舞台上把一齣戏演到得心应手、左右逢源，这种在劳动中所得到的愉快，就是极大的安慰。可是在日本投降后我重登舞台时，无论是噪音、扮相或者肌肉的运动，都受了极大的限制，因此我很苦闷，开始觉得我的舞台生活很难长久坚持下去了。然而在解放后，因为接触到新的观众——工农兵劳动人民，使我的舞台生活起了巨大的变化。他们对我的热烈欢迎和关怀，给我以极大的鼓舞，也给我以新的力量，使我的艺术创造有了新的生命，因而增强了我的舞台实践的信心。在去年一年中，我在部队、厂矿和接近农村的中小城市，演出将近二百场，几乎要超过战前的纪录。虽然如此，我并不感到疲劳，相反地，在实际锻炼中，我不但克服了由于长期停演所造成的体力上的一些困难，而且我的体力更加充实了，又恢复到应付裕如的境地。前年在天津市第一文化宫为工人同志们演出时，我的琴师看我噪音比较痛快，给我长了一个调门，我唱起来也毫不感到费力。不仅如此，在表演艺术方面，还有了提高。例如，经过抗战期间八年的停演，我的噪音中落了；可是在解放以后，我下了一番工夫，因此在行腔、用气、吐字方面更有了新的体会。此外，对剧中人物性格的体会，也比从前深入了许多，因而演起来也比从前的感情更丰富。总的说来，我在这五年当中的进步，比过去四十多年的进步还要大。

由于观众成分的改变，我和观众的关系也有了新的变化。过去我演戏，观众只注意一腔一调一举一动，每到一个所谓“俏头”的过节，观众经常报以采声。可是现在不然了，观众大多注意剧

情的内容，从整体上欣赏我的表演艺术。我发现工农兵观众非常懂戏。拿我演《霸王别姬》来说，乱鼓掌乱叫好的现象没有了，可是当我表演最集中时，观众的反映总是很强烈的。虞姬安慰霸王时，霸王说：“此乃天亡我楚，非战之罪也。”观众听了，总要发出一种轻微的笑声，这说明今天的观众已能批判象霸王这种主观的人物了。当虞姬巡营和舞剑时，鼓掌也较过去集中而且更为热烈，这说明观众对虞姬这个坚贞柔婉的女性是抱有莫大同情的。再如在《奇双会》中李奇向李桂枝下跪时，李桂枝说：“怎么这个老人向我屈了一膝，我的头便痛起来了”，她一起身，这时有一个极优美的身段，表情也较强烈。过去演到这里，一定要有采声。可是在1949年观众看了这个情节，反认为其中有封建迷信的成分。我接到观众意见后，和朋友们反复考虑，觉得观众的意见是正确的，就把这个情节改了。几年以来，有不少观众直接或间接向我反映了宝贵的意见。我在工作中能有一些进步和成就，是和广大群众的关心和帮助分不开的。

五年来，无论在工作中或社会活动中，都碰到过亘古未有的新变化和新气象，使我感到无限兴奋、光荣和骄傲，特别是这一次我被选为第一届全国人民代表大会代表，是我毕生难忘的事情。我是在北京市第一届人民代表大会第一次会议上当选的，北京是我的出生地，从我祖父起，我家已四代在北京从事戏曲艺术劳动。我的艺术是在北京积累成长起来的。我将尽我所有的力量，完成北京的父老兄弟姊妹们交给我的光荣任务。

（原载1954年9月15日《北京日报》）

为工人演出是我最大的光荣

解放后，我的舞台生活起了非常大的变化，我服务的对象，从狭小的圈子扩展到广大人民群众。我从理性上認識了毛主席的文艺为工农兵服务的方向，又进一步从实践上努力体现这个英明的指示，作为一个演員的我，感到这是最高兴，最光荣的事情。

我翻了一下我的“演出日記”，从1952年算起，两年多来，为工人演出了很多次。1952年7月，我在北京劳动人民文化宫演出了三天，这是我第一次大规模的在广场上与工人见面的日子，是很值得紀念的。后来我又在天津、上海、青島和石家庄等地，先后为工人演出了很多戏。1953年12月16日，我到了祖国的鋼都——鞍山，参加了七号高爐、无縫鋼管厂和大型軋鋼厂三大工程的開幕典礼，当夜还举行演出。这一次一共为工人演出了七場。

記得我在北京工人文化宫演出的时候，天气一直下着雨，原定的演出日期已經推后了好几天，可是天气还是阴晴不定。到了演出的日子，从門头沟、长兴店、琉璃河、长辛店和北京当地来了四千左右的工人，其中大部分是产业工人，黑压压地在台下坐滿了。有的工人飯都沒有吃，只帶了几袋面包来。几天的积雨，晋乐池內都是水，在开鑼之前，負責主持演出的同志向台下报

告，說今天天气怕靠不住，問大家如果不怕下雨就开鑼，大家都堅持說不怕下雨，請求馬上开戏。有一位工人这样說：“就是下小刀子也要看！”

同志們，你們想，作为一个演員的我，听到观众这种热情的話，那感动可有多大。这句话到今天还一直留在我的心里。

《霸王别姬》上場以后，雨果然下大了。到了我舞劍的时候，台上毯子的外緣，已被飄进来的雨点完全打湿了，我为了避免滑倒，只能在仅有的一块干燥的台毯上进行表演。台下全体观众就一直在雨中看戏，他們集中全部注意力，看着台上的表演，几乎忘記了自己是毫无遮蔽的坐在雨中。

去年，我在上海文化廣場上的两天演出，也是我演出生活中的一件大事。两天一共有三万多观众；舞台面又是那么太，这在我生平的演出中，也是空前的。

我一直在担心，戏台上的声音是不是可以清楚地送到每个观众的耳朵里，台上的灯光是不是够强。結果是非常滿意，在扩音器、灯光装置这些方面，工人都發揮了极大的热情，安置得非常好，在演出之前，我在幕后，看見那么多工人整队入場，秩序好极了。工人弟兄們的欣賞水平也都很高，在剧情紧凑、表演集中的地方，就发出了整齐的、热烈的掌声。

我从来没有过这么多的观众，这么内行的观众，这么集中注意在欣賞表演的观众，这些可爱的观众，給我很大的鼓舞，使我在表演艺术上大大地推进了一步。我在今后的岁月里，将尽我的力量，更好的为广大工人服务。

（原載1954年5月29日《劳动报》）

我要更好地为工农兵服务

我在戏曲生活里渡过了将近五十年的岁月，但是，我最近感到自己越来越年轻了，这种感觉是在什么时候开始的呢？是在解放以后的五年当中；是谁给予我这种青春活力呢？是新中国的劳动人民——工农兵！

难忘的1949年，给我和全国的艺人带来了光明。我演出的地点，已不是仅限于几个大城市，观众的成份，比解放前也有了巨大的改变。从这时候起，我一次又一次地参加了在中国共产党领导下的政治运动，参加了新中国的社会活动，接触了广大劳动人民，特别是学习过毛主席在延安文艺座谈会上的讲话以后，明白了戏曲工作者应该为人民大众首先是工农兵服务的方向，也逐渐地明白了工农兵对文艺的要求，我的思想很快地有所改变，表演情绪也跟着有所提高，我在演出时，不断地得到劳动大众工农兵的鼓励，使我在表演艺术上有了新的创造，新的生命。

五年来，我在各地巡回演出，碰到了许许多多的新人新事和新气象，这些难忘的印象，深深地留在我的脑子里。我在东北先后到过沈阳、长春、大连、鞍山等九个城市，看到了祖国重工业建设的飞跃进展。我光荣地参加了鞍钢三大工程的开工典礼，在庆祝会上，我为劳苦功高的工人作了慰问演出，受到了工人同志

热烈的欢迎。我和许多位杰出的劳动模范生活在一起，好象兄弟一样亲切。他们告诉我，怎样钻研技术，怎样用双手为祖国创造了巨大的财富。他们的斗争，他们的经验，给了我深刻的教育。他们对文化学习的要求，也非常迫切，张明山同志最近进了党校；老孟泰、王进忠两同志都在学习文化；和我同到维也纳参加世界和平大会的李凤恩同志也在技术学校讀書。李凤恩同志說：“我看見文化人就拉住他們給我講，这样隨便談天，益处很大，可以增长許多學問見識。”王进忠同志說：“我虽然脫产学习文化，但我的心常常在工地上，两面放不下。”这些話，使我非常感动，他們的崇高品质，永远忠于祖国，忠于革命事业，努力学习文化的精神，真是全国人民的好榜样，我們戏曲界的同志应该好好向他們学习。

我去年在上海文化廣場演出时，每一場都有将近一万八千位工人同志来看戏，他們按照規定時間从几个入口处列队入場，从場內服务同志的引导坐到座位上去，安靜地看戏，从开演到散場秩序都很好。工人們在看戏这样小小的生活細節上也表现了高度的組織性和紀律性，我觉得这才是真正能够欣賞艺术的观众。

我从1952年春天起，为了更广泛地接近工农兵群众，先后到石家庄、无錫等中小城市去演出。記得在石家庄有一次演《霸王别姬》时，我剛剛出場，池座里好多位农民同志忽然都把头上的毛巾摘了下来，等我坐下来以后，他們又把毛巾紮在头上。我当时心里納悶不知道这是怎么回事，等到戏終我出来謝幕时，发现那些农民同志又不約而同的站起来摘掉毛巾，并且向我鞠躬答礼，我才明白这是他們对我的礼貌和热爱。象这种純朴的品质，动人的場面，給了我多么大的鼓舞和教育啊！

1952年的深秋，我到了捍卫远东和平的前哨——英雄的朝鮮。在和英雄的朋友和最可爱的人相处的日子里，許許多多的动人的事例是千言万語都講不完的，我永远也不能忘記那些年輕的、热情的眼睛，那些紅潤的面龐，那些亲切的握手和擁抱，那些英雄的話語和英雄的事蹟。他們以最高的热情来招待我們，給我們做了可口的飯菜，預备了温暖的臥具，并且在短时期內為我們新建了宿舍，宿舍內貼滿了从人民画報上剪下来的我的彩色剧照。当时我有說不出来的激动的心情，在我六十年的生活里，从来没有象今天有过这样感动。我在朝鮮所受的教育，也丰富和发展了我的表演艺术，我从志願軍那里，学会了克服困难的精神，我不止一次地在寒风扑面的深夜走上露天舞台，慰勞了朝鮮人民軍和中国人民志願軍；我也常常走下数不清級数的坑道里為我們最可爱的人演出；我为了减少志願軍為我們取热水的困难，就向青年演員学会了使用油彩化装。我在慰問期間四十多次的演出中，《醉酒》占了二十九場，也使我对这个节目，有了新的体会，新的創造。

今年的春天，在广州慰問中国人民解放軍的时候，我永远忘不了在越秀山廣場上看到的坚强的正規化的盛大軍容。几万位把守祖国南大門的勇士們，穿着鮮明而整齐的軍装，严肃地排列在依山筑成的看台上，当慰問团滕代远副总团长致慰問詞的时候，几万对眼睛集中地注視着慰問团的主席台上，显露出感謝中国共产党和毛主席的意思，我亲手給学习模范李树森同志掛上了紀念章。慰問大会结束后，我作了慰問演出，这又是一次难忘的演出。我虽然也曾在許多的廣場演出过，但象在这么大的廣場，却是头一次，我在演出中虽然也曾經擁有很多的觀眾，但象这一次

这么多的观众，也是头一次，并且这些观众，全都是保卫祖国边疆的最可爱的人，他们热烈的情绪，欢呼的掌声，将永远留在我的记忆里！

誰都知道，我們的工农兵在人民革命斗争中，在国家在过渡时期的总任务中，在保卫祖国保卫和平事业中，已经贡献出并且还要贡献他们自己的所有力量，而我在这几年里，能够常常和他们接触，目睹他们的日常生活，学习他们的好榜样，这真是值得骄傲的，但是；我感觉到我为他们服务的工作做得还是不够的。今天，我們的宪法已经通过了，我們走向社会主义的具体道路，都已经明确地摆出来了。我一定要根据毛主席的指示，老老实实，勤勤恳恳，更好地为工农兵服务。

（原载1954年9月26日《光明日报》）