

中國梅蘭芳研究學會

梅蘭芳紀念館編

梅蘭芳

藝術論評

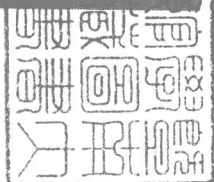

J82/
2003/

港台書室

梅蘭芳藝術論評

中國梅蘭芳研究學會
梅蘭芳紀念館編

商鼎文化出版社
千華出版公司
印行

戲劇叢書〈二〉

梅蘭芳藝術論評

中國梅蘭芳研究學會
梅 蘭 芳紀念館編

發行人：廖雪鳳

出版者：商鼎文化出版社

千華圖書出版事業有限公司

地址：臺北市金山南路二段 138 號二樓

電話：(02) 3952248 傳真：(02) 3962195

郵撥：第 01010213 號 千華出版公司 帳戶

登記證：行政院新聞局局版台業字第 3388 號

原 出 版：中國戲劇出版社

執行編輯：郭玉娟

封面設計：陳婉慧

法律顧問：呂沐基 黃謙恩律師

版權顧問：中華版權代理公司

總經銷：千華圖書出版事業有限公司

排 版：華琪電腦排版社

印 刷：雨利美術印刷公司

訂 價：4 0 0 元

ISBN 957-624-153-7

出版日期：中華民國八十年十月一日 第一版／第一刷

• 版權所有 • 翻印必究 •

本書如有缺頁，破損，裝訂錯誤，請寄回本公司調換。

難以言詮的梅家舞台藝術（代序）

魏子雲

今年，大陸雖然舉行了徽班晉京二百年的盛大慶祝，若以皮黃戲的興起歷史來說，還得延後數十年。（周貽白先生在〈中國戲劇史〉講話中，說皮黃的興起，最早也只能列在道光年間。）但皮黃戲的巔峰時期，則在光緒到民國抗日這半世紀裡。梅蘭芳便是這半世紀中的一位出乎其類拔乎其萃的劇人。甚而可以說他的藝術成就，幾是「前無古人後無來者」的挺生人物。儘管論者多矣，自還有待類纂所論。所以我見到了〈商鼎文化出版社〉編成的〈梅蘭芳藝術論評〉至為爽心。集中的執筆著論者，悉為當代從事劇藝工作方面的名人，換言之，全是在劇藝研究方面有特殊成就的戲劇藝術家。算來計三十餘家，其中還包括梅氏子女及生徒。論點由梅氏藝術上的創造到品德上的修持，還有子女與生徒的追思銘懷。這一集乃為續編作一啓示導引，然後再一一推出其他足以研究梅派藝術的文論。可以說此一梅家藝術的編纂構想，極具慧心，我這裡期其陸續推出之。

筆者一向偏愛梅家藝術。「偏愛」是個己的權利，本是不該回答「為什麼」的問題？但對梅蘭芳戲劇藝術的偏愛，我卻有一大串說不完的理由；甚而想說服所有愛好戲劇的人，都應該喜愛海派的劇藝。換言之，凡是有心研究國劇旦腳藝術家，都應把

梅蘭芳放在第一位。說起來，我的理由可真不少。

第一，梅蘭芳的天稟優惠

凡是以個己的形體，面對群眾展示藝術的任何藝術門類，連演講都算上，呈現給群眾（觀者聽者）的那分「容止」（言談舉止的氣質），亦即俗謂的「丰采」，卻最爲重要。若是在此容止上具有好丰采，則必有「先『形』奪人」之勢，然後，方能令人論及內容（演講的口齒、語調、及內容、或劇藝的優劣等等）。那麼，作爲一個以男扮女的戲劇演員，此一「容止」的具備，可就愈有其特殊性了。

本來，戲劇的演員，在台上講求的也是「台丰」二字，即演員一出門帘即給予觀眾見到他扮演的劇中人的性行丰神。即俗謂的「台丰」。（一般人多寫爲「台風」）。亦即古人說的「帶戲上場」。說起來，應是戲劇演員人人應具備的劇藝條件，但卻往往基於各人個己的天賦，（如體貌是父母給予的生而具有），個己的藝術素養，在舞台上展示出的藝術「丰神」，可就大不同了。

若以戲劇舞台上「丰采」論，像梅蘭芳其人其藝，真可以說是「二難竝」，（一是天生麗質，難也，他具有了。二是天稟聰慧，難也，他具有了。）「四美具」，（一美是得其時趨，正當皮黃入乎顛峰之期，二美是緣結時賢，正當生腳風勢趨弱，期且作輔之期，三美是民國到來西風東漸，激發新潮之期，四美是清末遺老閒散，學人

受戲日孳之期）。於是，四大名旦適時興矣，梅氏之所以爲首，（古所謂之「祭酒」者，）正因爲他具有「二難」之「竝」，其他三人在「天生麗質」上，歉也。

上所題「二難竝」、「四美具」之說，或有會心者吧！

正因爲梅氏具有「二難竝」的天稟，以及其在廣結善緣之下，藝，得乎時賢輩的提挈者多，（如譚鑫培、楊小樓、王鳳卿、王瑤卿等人的青睞力助），文，得時儒輩的輔導，（如張謇、王湘漪、樊樊山、易實甫、羅瘿公、李釋戡、齊如山等學者的教導與輔佐），他的「麗質」在高藝與大儒相互薰陶之下，遂形成了梅蘭芳在劇藝丰神上的一種高貴氣質。爲梅氏的色相藝術，塑造了旦腳藝術之前所未有的「花衫」之藝。不但齊其家而立其國，兼具稱孤道寡而君臨四海矣！

第二 梅蘭芳的「花衫」藝術

在宋元時代，主導戲劇的演出，即以生旦爲主，劇本即所謂「生本」、「旦本」。但此時的生、旦，多指正生（也稱「正末」）正旦；（自還有副末副旦）。迨及明代，傳奇盛於雜劇，正旦以外還有「貼旦」。生，則是小生，可以掛髯。抵皮黃出，行當的各類更多了。旦腳捨老旦彩旦不說，就有青衣、花旦、二旦、閨門旦，刀馬旦、武旦等。花旦中還有玩笑旦、刺殺旦什麼潑辣旦等名目。這都是論者隨著劇中人的行性與演員的演技特出而名之者。但梅氏則在其戲劇新劇本的創作中，演出時有了新的創

製，首先在裝扮上，有了煥然一新的服飾、如「嫦娥奔月」、「天女散花」、「太真外傳」、還有「紅樓戲」爲「黛玉葬花」、「晴雯撕扇」等，穿出了所謂「古裝」的長裙長袖而束帶窄腰，使體態玉立亭亭。頭面的裝飾也改了，額髮燕翼連鬢，高髻團疊如雲，簪翅翔翔，環珥飄飄，長裙揮拂，玉珮叮噹，真格是仙女下凡也。如今，這種扮相，大家早已司空見慣，但在六十年前，斯一新的創製，可真的是新艷耀目而奪人魂魄。加之梅蘭芳個人的天稟「二難竝」，怎能不令觀者望之遂驚爲天人呢？

在民國廿年前後，梅氏已完成了自創的本戲十齣，已成經典者有「霸王別姬」、「鳳還巢」、「生死恨」、「西施」、「洛神」、「太真外傳」、「簾錦楓」、「嫦娥奔月」、「天女散花」以及以「紅樓夢」故事編出的爲「黛玉葬花」、「晴雯撕扇」等，至今還在舞台上演出不衰。他如把老戲加以創意整理，已成梅氏藝術所獨擅者，有「宇宙鋒」、「貴妃醉酒」，還有晚年改編自豫劇的「穆桂英掛帥」，悉成梅氏藝術的經典之作。這些戲，演者無不以梅爲宗，有擅改者則視爲離經叛道。

正由於梅氏在劇藝上，爲旦腳的形像有了新的型態塑造，論者遂爲這類形像的旦腳，名之爲「花衫」。如今，連包大頭著裙子襖的「鳳還巢」，也列入了花衫門類。何以？像這一類具有高貴氣質的閨門旦，梅氏藝術也有了他的獨創。

第三，梅蘭芳獨擅的唱唸作表

老實說，梅氏的舞台藝術，無論唱、唸、作、表；毫無出奇制勝之處。唱、唸，平平凡凡，絕無花梢可喝特別采。作、表，平平凡凡，絕無花梢可喝特別采。他在唱上不要花腔，在唸上，雖撲燈蛾也無咬牙切齒之音。在作工上，動作比別的且腳少，表情上，眉眼的戲，甚而說面部上的情致，卻特別豐富。由於眉眼面部表情細致，卻常被觀者忽略。但卻能令人感於他的氣韻與衆不同。

這一點，常被認為梅派的藝術，唱唸作表都沒有什麼的膚淺看法，一聽就會，一看就會。可是，要想唱出了梅腔的梅派韻致，要想作表到了梅派作工的情致，可就比較學習他人要難得多。是以至今可傳梅藝唱作於十一者，舍其子葆玖，已不作第二人想。儘管學梅派者最多，傳梅藝者則無。如歐陽予倩，楊畹農，終究是票友，可聽而不可看。今之包幼蝶，唱之斌媚過梅，雖未嘗觀其演出，卻不信包先生能在作表上傳出梅氏的那種細如錦繡的藝術質素。葆玖，其十六七而已。杜近芳雖有佳韻，坤腳，限於聲帶，難言其唱唸韻致矣！

梅蘭芳的唱唸作表之那種獨擅的藝術韻致，是難以筆墨形容出來的。譬如「天女散花」這戲，雲路這一場，西皮倒板出場，慢板中邊唱邊舞，繫在項上的兩條丈長彩綢，要在雙手兩雙姆食二指之操縱下，飛舞出「祥雲冉冉婆羅天」的「輕煙過眼」，與「幻中幻出莊嚴相，慈悲微妙自天然」的「騰輝瑤空」。還要在目光神采中展示「

雲外的須彌山色空四顯，畢鉢巖下覺舞邊」；還要睽視出「天都天龍金光閃，入海蛟螭浪中潛」；都必須將這些辭意在「二六」的歌聲旋律以及彩綢的飛舞中，以目光的神情暗示來。所以，要說梅派藝術的「動少」，自也不能以一語之偏而概其全的。當然，像「生死恨」、「鳳還巢」等以青衣為規範的戲，甚至連「宇宙鋒」也算上，都是以靜制動而動中呈靜的藝術表演。就以學自梅家的楊榮環來說，他的「宇宙鋒」，作表可比其梅師花梢多了。何以？蓋榮環自知己之天稟未能具「二難」之「竝」，不得不在作表上多動，來彌補所習梅家藝術韻致之闕。

僅以斯例言之，或可一概習梅者之難得其全，如孔子的學生所說，他們老師的學問很難得其全，企圖得其全者，也是「具體而微」，能「得其一體」，也就不易了。一如顏淵所歎：「瞻之在前，忽焉在後。」梅派藝術也是如此，初望之易，如在目前，習之也難，則忽焉而不見也。

這裡以顏回歎其學孔子不易作比，或有人以為不可。實則，我只是用孔子弟子這幾句話的意思，來比況梅派藝術的難學就是了。

最後，我要再說一句，不要說梅派藝術的勳業，僅止乎梅蘭芳其人之身，尚未有人能弘其藝，就是所有旦腳藝術，自擯棄了男性再習旦腳之藝，可以說在皮黃戲中的旦腳一行，無論任何旦類，都盡失其優。我認為我這話沒有說錯。其信然乎？

序

台灣商鼎文化出版社王秋鴻先生有志於開拓海峽兩岸文化交流的新領域，以極大的熱忱和興趣選擇了廣為人們喜愛的中國戲劇，準備向台灣及海外同胞推薦一批中國大陸近四十年間出版的有價值的戲劇理論學術著作，以弘揚中華民族優秀文化，增進海內外骨肉同胞的聯繫和了解。為著實現這一真誠願望，今年夏初，台灣商鼎文化出版社委派王銘瑜小姐來到北京，和我們誠摯而愉快地討論了今後的合作問題，並建立了很好的友誼。

銘瑜小姐在北京的時間雖然很短，但北京的文化藝術氣氛，以及故宮、頤和園、天壇等這些象徵著中國古代文明的宏麗建築和其他名勝古跡，在她的心裡留下了極其美好的印象，使這位新一代的台灣青年更加熱愛自己民族的傳統文化，也使她更相信她此行所負的文化使命是極有意義的。王小姐流覽了中國戲劇出版社近年來出版的圖書，決定先行出版《梅蘭芳藝術論評》和《楊小樓藝術論評》兩書。對此，我們是支持和感到高興的。

中國戲曲藝術是中國人民的偉大創造，是中華文化中最富魅力的一部分。它的藝術特性和豐富性，使它在世界藝術中獨樹一幟，爲人類文化增添異彩。梅蘭芳、楊小樓是中國京劇的傑出表演藝術家，他們的精湛的表演藝術和創造性的貢獻，對於京劇的發展起了不可磨滅的重大作用。在京劇藝術漫長的歷史發展過程中，楊小樓、梅蘭芳的名字都分別代表了各自活動的那個時代。梅蘭芳更成爲整個京劇的代表人物。因此，研究楊氏梅氏的藝術經驗和創作成就，不僅對於熟悉中國京劇是必不可少的，而且對於探討京劇的未來發展尤其重要。這兩本書選輯了半個多世紀以來有代表性的研究論文，資料翔實，視野寬闊，論點精闢，具有較高的學術價值。我們相信，台灣及海外讀者將會從這些文章中有所收穫。今年正值梅蘭芳先生逝世三十週年，台灣商鼎文化出版《梅蘭芳藝術論評》的問世，是對這位偉大藝術家的一個最好的紀念。如果梅先生在天之靈得知他的名字連接著海峽兩岸同胞的情誼，這位謙遜的藝術家也會感到莫大的欣慰的。

中國戲劇出版社是中國戲劇家協會在三十五年前創辦的一個戲劇專業圖書的出版機構。它第一任社長是我國著名戲劇家田漢先生。三十多年來，已出版各類戲劇圖書三千多種，得到全國戲劇工作者的支持和愛護，也受到世界各國戲劇界朋友們的關注。

去年，北京舉行了紀念徽班進京兩百年的盛大演出活動和學術活動，中國戲劇出版社以叢書形式出版了十幾位重要京劇藝術家的研究論文集。

現在商鼎印行的《楊小樓藝術論評》和《梅蘭芳藝術論評》，便是這套叢書中的兩種。

海峽兩岸的文化藝術交流前景是廣闊的。商鼎文化出版社和我社的合作，必將由於雙方的誠意和努力而不斷取得新的進展。我們懷著愉快的心情，再一次祝賀這兩部書在台灣出版，並藉此機會向海外讀者致意。

中國戲劇出版社

社長 陳樹彬

總編輯 杜高

一九九一年八月於北京

梅蘭芳藝術論評

目錄

魏子雲／代序——難以言詮的梅家舞台藝術	一
歐陽予倩／真正的演員——美的創造者	一
陳樹彬／台灣版序	一
杜高	一
爲紀念梅蘭芳舞台生活五十年作	一
馬少波／梅蘭芳的藝術道路	八
佐臨／梅蘭芳、斯坦尼斯拉夫斯基、布萊希特戲劇觀比較	二〇
龔和德／梅蘭芳與舞台美術	三三
胡冬生／梅蘭芳成功的原因和歷史功績	五八
黃裳／試論梅蘭芳的《宇宙鋒》	七〇

九一	鄭亦秋／	《穆桂英掛帥》排演隨筆
九六	許姬傳／	梅蘭芳繪畫記
一〇六	董維賢／	梅蘭芳
一二〇	周信芳／	悼念梅蘭芳先生
一二七	馬連良／	紅梅老去枝未凋
一三五	尚小雲／	永遠記著您的勉勵
一四〇	荀慧生／	要用學習來紀念他
一四六	徐蘭沅／	略談梅派藝術的「神」「味」「美」
一五一	蕭長華／	畹華的高尚品格
一五九	姜妙香／	談梅蘭芳的《黛玉葬花》
一六八	俞振飛／	無限深情杜麗娘
一七五	張君秋／	梅蘭芳先生的革新精神
一八三	魏蓮芳／	追憶梅師

一八七 楊榮環／藝術美來自心靈美

紀念梅蘭芳先生逝世二十週年

一九一 言慧珠／平易近人 博大精深

談梅派唱腔特點

二〇〇 童芷苓／藝如人品

憶我的老師梅蘭芳

二〇四 杜近芳／梅蘭芳先生教我演虞姬

二一一 沈小梅／憶梅蘭芳老師

二一五 胡芝風／難忘的教誨

二一七 袁世海／與梅先生的兩次同臺合作

二二〇 新鳳霞／懷念梅蘭芳老師

二二四 梅葆琛／回憶父親梅蘭芳

二四九 梅紹武／錶

父親童年的一段遭遇

二五四 梅葆玥／追念教誨倍思親

二五九 梅葆玖／繼承和發展父親的藝術

二六二 梅紹武／五十年前京劇藝術風靡美國

二八八 【日本】吉田登志子／梅蘭芳一九一九、一九二四年來日公演的報告

紀念梅先生誕辰九十周年

三五二 【美國】斯達克·楊／梅蘭芳

三七四 編輯後記

· 歐陽予倩 ·

真正的演員——美的創造者

爲紀念梅蘭芳舞台生活五十年作

梅蘭芳先生在全國各處一直受著廣大群眾的熱烈歡迎，同時擁有國際間的聲譽，梅先生的名字在蘇聯和其他國家也是響亮的。他在藝術上的成就，和他所得的聲譽是相稱的，當之無愧的。

梅先生成功的秘訣在哪裡呢？主要在於他真正熱愛藝術，力求進步，把經過長期的、高度的勞動而獲得的藝術成就爲人民服務。

做一個演員，有必須具備的先天的條件，有的人可能成爲科學家、政治家、工程師，但不一定能成爲演員。所以有許多梨園世家的子弟，也不一定成爲好演員。梅先生作爲一個戲曲演員，具備了一切應有的條件。但是天賦的條件，絕不能夠保證他成