

梅兰芳珍藏老相册之一

文化大使——梅兰芳

秦华生 主编

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

梅兰芳珍藏老相册之一

文化大使——梅兰芳

秦华生 主编

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

文化大使——梅兰芳 / 秦华生主编. —北京: 知识产权出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5130-3090-8

I. ①文… II. ①秦… III. ①梅兰芳(1894~1961) - 生平事迹 IV. ①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第235948号

内容提要

梅兰芳是我国向海外传播京剧艺术的先驱者,他曾于1919年、1924年和1956年三次访问日本,1930年访问美国,1935年和1952年两次访问苏联,1953年赴朝鲜慰问演出。他在国外的演出,不仅增加了各国人民对中国文化艺术的了解,使我国京剧艺术赢得国际声誉,也给予外国戏剧以积极影响,而且结识了众多国际知名戏剧家、作家、画家、歌唱家、舞蹈家、电影艺术家等,同他们建立了诚挚的友谊。本书汇集了梅兰芳生前珍藏的、作为文化大使历次出国演出的数百幅老照片,适于广大社会公众阅读欣赏。

责任编辑: 龙文

图片提供: 梅兰芳纪念馆

责任出版: 刘译文

封面设计: 梅兰芳纪念馆

文化大使——梅兰芳 Wenhua Dashi——Mei Lanfang

秦华生 主编

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

社址: 北京市海淀区马甸南村1号

责编电话: 010-82000860 转 8123

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 北京科信印刷有限公司

开本: 720×1000 1/16

版次: 2015年1月第1版

字数: 200千字

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: longwen@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 10

印 次: 2015年1月第1次印刷

定 价: 50.00元

ISBN 978-7-5130-3090-8

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前 言

京剧大师梅兰芳在民国年间两次访日，1930年访美，1935年访苏，共四次出访演出，把中国戏曲的代表剧种京剧、昆曲表演展现在国际舞台上，影响巨大而深远。

仅就访苏期间梅兰芳的卓越贡献如下：

一、梅兰芳为访苏精心安排演出剧目，文戏、武戏及戏中舞蹈片段相结合，颇具思想性、艺术性与观赏性，演出产生轰动效应，在莫斯科和列宁格勒都加演数场。

为访问苏联，梅兰芳在总结1930年访美的经验基础上，精心准备了自己擅长表演的古装戏：《霸王别姬》《打渔杀家》《汾河湾》《金山寺》《刺虎》《佳期》《拷红》《虹霓关》《御碑亭》《樊江关》《宇宙锋》等，另有《天女散花》《木兰从军》《麻姑献寿》《红线盗盒》等戏曲舞蹈片段，还有随行人员演出动作性较强的折子戏，如《盗丹》《嫁妹》《夜奔》《盗仙草》《青石山》《梁红玉》等，文戏与武戏搭配，适宜苏联各阶层观众观赏，广受欢迎，原定在列宁格勒演出四场，后又加演四场。尤其在莫斯科加演一场，破例放在原规定只准演出歌剧和芭蕾的苏联国家剧院——莫斯科大剧院演出，剧目是《打渔杀家》《盗丹》《虹霓关》，盛况空前，包括高尔基在内的苏联文艺界知名人士，政治局大多数委员都到现场观看，反响热烈。

二、苏联评论界、艺术理论界对梅兰芳演出的评论与理论总结，丰富了梅兰芳表演体系的理性认知，对梅兰芳表演理论体系的建立，影响巨大而深远。

苏联文化界对梅兰芳一行的演出，反响强烈。报刊评论文章较多，主要评论归纳为三点：“第一，戏剧表演动作象征性很强。《打渔杀家》这出戏就是最好、最受欢迎的戏，思想内容有革命精神。同时能以极少的物质（道具）、极少的时

白、舞具有时间和空间性，就是说唱的音调、念的语气能和动的姿态打成一片。”

4月14日下午，苏联文化协会专门召开了由聂米罗维奇·丹钦科主持的座谈会，许多看过梅兰芳演出的苏联文艺界代表性人物，如斯坦尼斯拉夫斯基、梅耶荷德、泰伊洛夫、爱森斯坦等，以及当时正在苏联的欧洲艺术家戈登·克雷、布莱希特、皮斯卡托等都参加了会议，大多数都发了言，有的后来写了文章。梅耶荷德发言中说：“我们还有很多人谈到所谓演出的节奏结构。但是，谁要是看过梅兰芳的表演，就会为这位天才的舞台大师，就会为他表演的巨大力量所折服。”爱森斯坦谈道：“梅兰芳博士对我们最重要的启示之一，就是这种对形象和性格的令人惊异的掌握。”“而中国戏剧所具有的那种杰出的生气和有机性，使它与其他戏剧那种机械化的、数学式的成分完全不同。”尤其是苏联著名作曲家和音乐教育家格涅欣提出：“我觉得，如果把梅兰芳博士的中国戏剧的表演体系说成是象征主义的体系，那是最正确的。‘程式化’这个词远不能表现出它的性质。因为程式性也许可能更易被接受，但它却不能表达情绪。而象征是体现一定内容的，它也能表达情绪。”

三、梅兰芳在演出之余及演出之后，专门考察苏联、欧洲戏剧，力图借鉴苏联、欧洲戏剧的优点，丰富自己的表演及中国戏曲。这种善于借鉴学习的态度与方法，值得总结与反思。

梅兰芳在苏联演出期间，专门观摩了各类剧场演出，如他曾在苏联观看歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》《鲍里斯·戈东诺夫》，芭蕾舞剧《天鹅湖》《三个胖人》，话剧《樱桃园》《钟表匠和鸡》，以及木偶戏等。

此后，与熟悉西欧戏剧的余上沅一道，到欧洲波兰、德国、法国、瑞士、英国等国观摩戏剧演出。如在德国观看了歌剧《茶花女》、莎士比亚话剧《错中错》；在法国观看了小歌剧、歌舞剧、歌剧、话剧演出；在英国期间，在伦敦教学的熊式一教授接待了梅、余二人，并赠《萧伯纳戏剧全集》给梅兰芳，扉页题词为：“晚华兄虚心不耻下问，对于泰西戏剧孜孜攻之，常百观不厌，在英下榻我处，今赠此册，暇中故可开卷揣摩也。”

四、在苏联召开的座谈会上，张彭春代表梅兰芳发言的“中国戏剧之三要点”值得进一步地解读、阐释与深思，这将对当今中国戏曲表演理论体系的建构，对戏曲的传承发展，都有现实意义与理论价值。

张彭春提出的“中国戏剧之三要点”：

第一点，西方戏剧与中国戏剧的隔阂是可以打破的。

第二点，中国戏剧的一切动作和音乐等，完全是姿势化。所谓姿势化，就是一切的动作和音乐等都有固定的方式。例如动作有动作的方式，音乐有音乐的方式，这种种的方式，可作为艺术上的字母，将各种不同的字母拼凑一起，就可成为一出戏。……但是中国戏的演员们，都不被这种字母所束缚，他依旧可以发挥他在艺术上的天才与创造。

第三点，中国（戏）未来之趋势，我认为必须现代化，并不一定是戏剧、本事的现代化，是要使剧中的心情和伦理成为现代化，他如背景与灯光也可使其成为姿势化，使其有固定的方式来表现剧中各个的情绪，这是中国戏剧今后可试验的途径。

五、梅兰芳的访苏演出，对苏联及欧洲戏剧界产生了一系列积极而深远的重要影响。

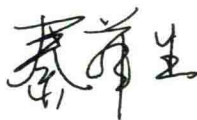
梅兰芳的访苏演出，震撼了苏联及欧洲戏剧界，使一批艺术大师级人物多次观看了完全不同于苏联及欧洲的舞台剧表现形式，给他们多方面的启发。例如，戏剧大师梅耶荷德承认：“恰好现在我要重新排演我的旧作《聪明误》。我来到排演场时刚好看完梅兰芳的两三场戏。我当时感觉到，我应当把以前所做的全部推翻重来。……我们知道苏联戏剧的力量，可是，在看了中国戏剧杰出大师的表演之后，我们就会发现自己有很多缺陷。我曾经从各个方面研究过这个问题，因为我不仅是导演，还是教师，我必须对在我们学校学习的学生负责。”又如，泰伊洛夫认为：“很有趣的一点是，我甚至把这点（指梅兰芳表演中的‘程式化的表现因素’）运用到我国戏剧中来，而且运用到世界戏剧的发展中去。我谈的是我在梅兰芳剧团的演员身上看到的那种了不起的、巨大的凝聚精神。”再如，

爱森斯坦觉得：“中国戏剧使我们大开眼界，使得东方戏剧领域中的界限变得清晰了。”

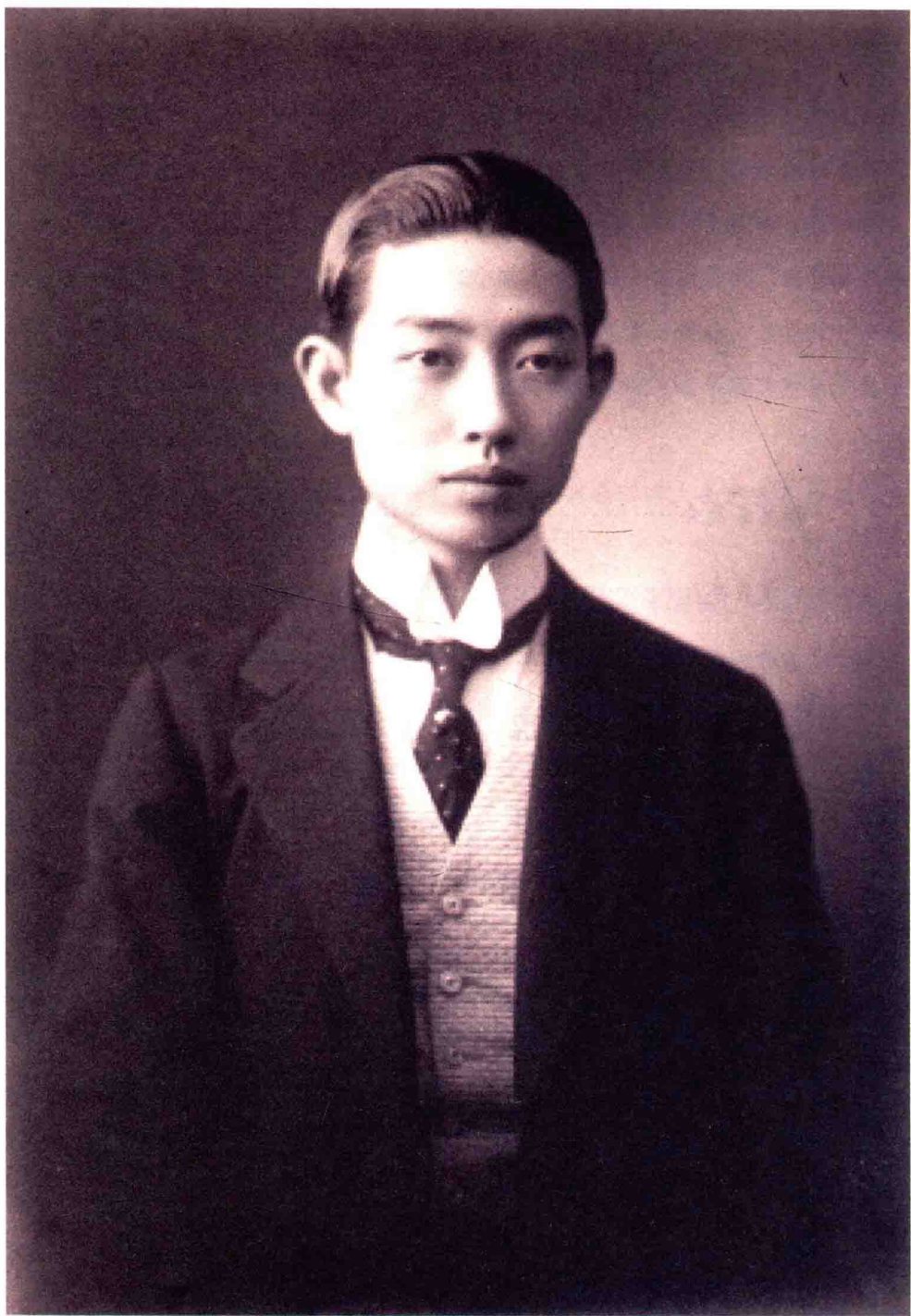
当时在苏联观看梅兰芳表演的德国戏剧家皮斯卡托和布莱希特，更是深受影响。皮斯卡托认为：“梅兰芳艺术的美将会成为人人的财富，就像斯坦尼斯拉夫斯基和梅耶荷德的艺术已经在苏联所取得的成果那样。”1936年布莱希特发表《论中国戏曲与间离效果》：“佐临同志说，布氏在那篇文章里‘狂赞梅兰芳和我国戏曲艺术，兴奋地指出他多年来所朦胧追求而尚未达到的，在梅兰芳却已经发展到了极高的艺术境界。可以说，梅先生的精湛表演深深影响了布莱希特戏剧观的形成。至少起了画龙点睛的作用’”。

六、访苏游欧之后，对梅兰芳的创作演出与理论思考，也产生了一系列重要影响。

访苏游欧，是中苏、中欧戏剧文化的一次重要的艺术对话，给善于借鉴学习的梅兰芳多方面的启迪。他载誉回国之后，曾经在一次招待会上说过意味深长的体会：“中西的戏剧是不相同，但是表演却可互相了解，艺术之可贵即在于此。所以‘艺术是无国界的’这句话，诚非虚言。我希望不久将来有新的艺术产生，融汇中西艺术于一炉。”通过这次对话对比，梅大师对中国戏曲有更深入的认识，后来他提出了“移步不换形”的重要改革论点。

二〇一四年十月

梅兰芳（1894—1961）

目 录

梅兰芳简介·····	1
出访日本·····	2
美国之行·····	27
访苏联欧·····	84
率团访日·····	121
赴朝慰问·····	149

梅兰芳简介

梅兰芳先生（1894—1961）是我国戏曲艺术大师，杰出的京剧表演艺术家。他一生热爱祖国，热爱人民，把全部精力献给了京剧艺术事业。在半个多世纪的舞台实践中，他继承传统，勇于革新，一丝不苟，精益求精，将我国戏曲艺术的精华集于一身，创造了众多优美而令人难忘的艺术形象，积累了大量优秀剧目，发展并提高了京剧旦角的演唱和表演艺术，形成了具有独特风格、大家风范的艺术流派——梅派。

梅兰芳创造了多种性格鲜明的舞台艺术形象，体现了中国妇女各种美好的品德与个性，有的端庄淑静；有的英武豪放；有的娇憨活泼；有的聪慧机敏等等。他善于运用歌唱、念白、身段、舞蹈等技巧，把人物的心理状态刻画入微，融化在美的形象之中。因此，他在国内外一致被誉为伟大的演员和美的化身。

梅兰芳是我国向海外传播京剧艺术的先驱者。他曾于1919年、1924年和1956年三次访问日本，1930年访问美国，1935年和1952年两次访问苏联演出，获得盛誉。美国的南加利福尼亚大学和波摩那学院分别授予他荣誉文学博士学位。他在国外的演出，不仅增加了各国人民对中国文化艺术的了解，使我国京剧艺术赢得国际声誉，也给予外国戏剧以积极影响，而且结识了众多国际知名戏剧家、作家、画家、歌唱家、舞蹈家、电影艺术家等，同他们建立了诚挚的友谊。以梅兰芳为代表的中国戏曲表演艺术被认为是当今世界三大表演体系之一。

1949年梅兰芳应邀参加了第一届全国文学艺术工作者代表大会，第一届全国人民政治协商会议。中华人民共和国成立后，梅兰芳先后当选为全国人民代表大会代表、中国政协常委、中国文学艺术界联合会副主席和中国戏剧家协会副主席。先后担任中国戏曲研究院院长，中国京剧院院长，中国戏曲学院院长。

1959年加入中国共产党。为祖国的文化艺术建设做出了多方面的贡献。

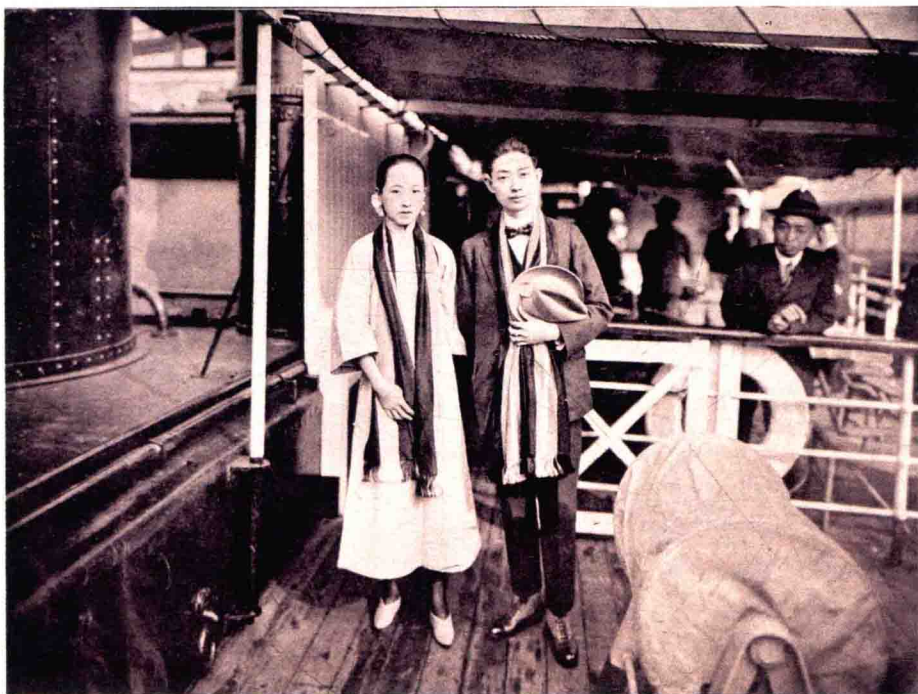
出访日本

1919年，梅兰芳26岁时，应东京帝国剧场大仓男爵的邀请，偕夫人王明华率喜群社部分演员首次东渡扶桑，在东京、大阪和神户演出了《天女散花》《御碑亭》《贵妃醉酒》《黛玉葬花》《虹霓关》《嫦娥奔月》《春香闹学》《游园惊梦》和《琴挑》等戏。这是他作为艺术使者向海外传播中国的文化艺术之行。

1923年，日本遭到关东大地震的灾害，梅兰芳在北京主办了多场义演，捐献巨款赈灾。1924年，东京帝国剧场修复，再次邀他赴日参加隆重的开幕式演出。他先后在东京、大阪和京都演出《红线盗盒》《贵妃醉酒》《虹霓关》《廉锦枫》、《麻姑献寿》《审头刺汤》《奇双会》《御碑亭》《黛玉葬花》和《洛神》，充分展示了他青衣、花旦、刀马旦等各个行当的表演艺术精华。日本观众和剧艺界对梅兰芳的多才多艺，钦佩之至。梅兰芳的名字遂在日本家喻户晓。

梅兰芳在日本

梅兰芳赴日时与夫人王明华在轮船上

梅兰芳在赴日的轮船上与夫人王明华（后中）、沈亮超（前右一）、许伯明（前左一）等人合影

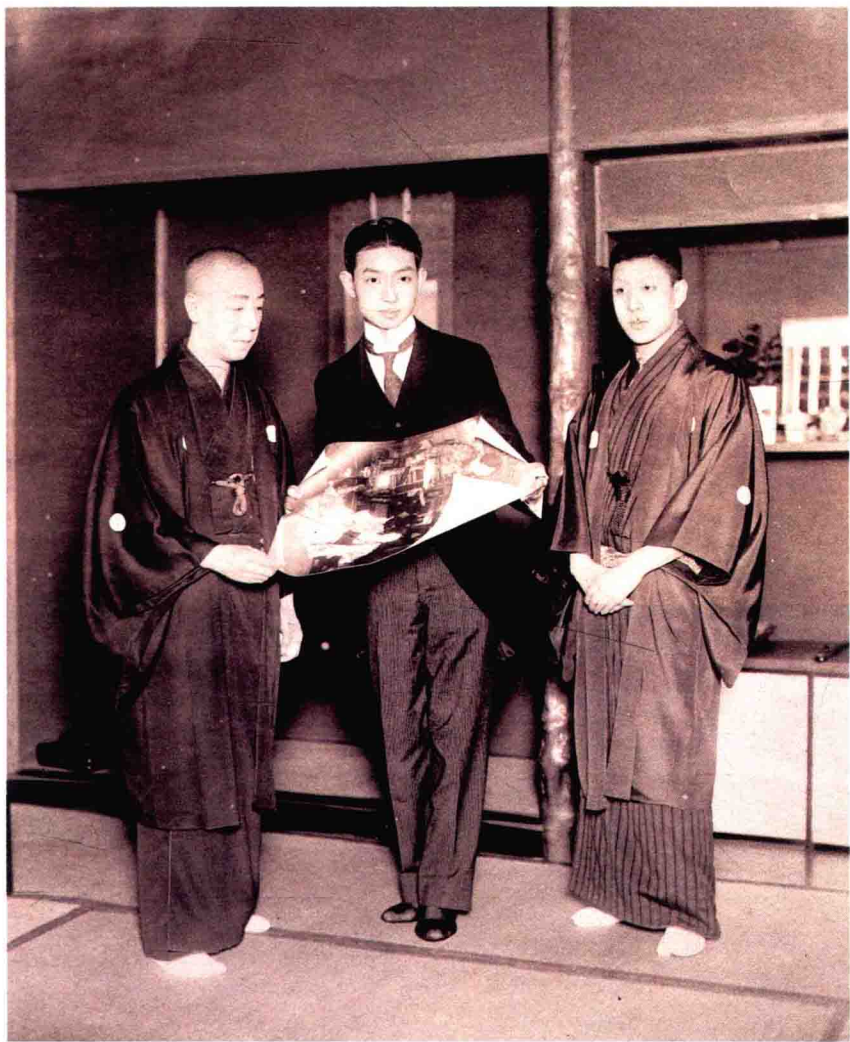
梅兰芳在日本

梅兰芳在轮船码头上接受日本记者采访

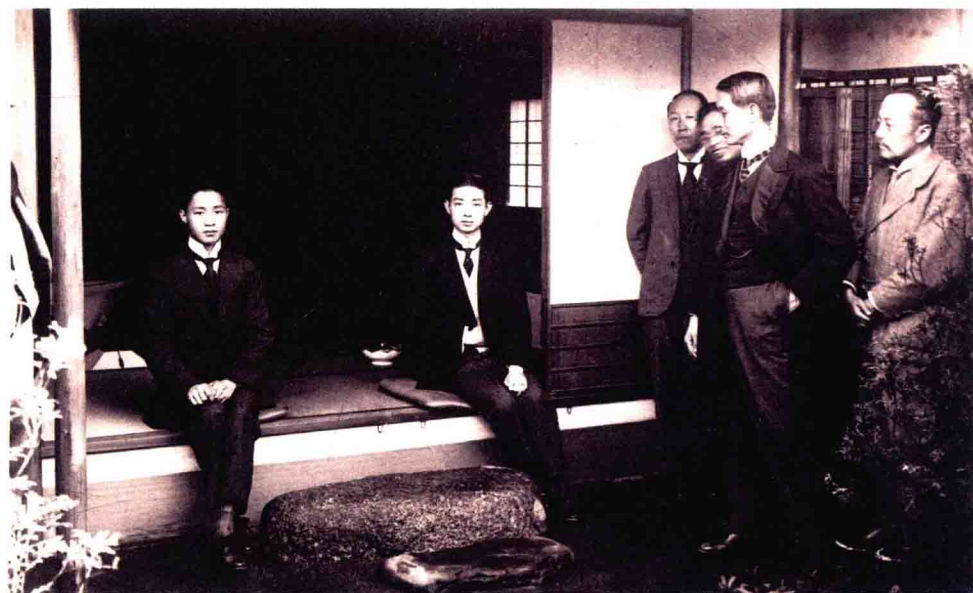
梅兰芳、齐如山、张彭春、姚玉芙、沈亮超等在日本

梅兰芳（中）与日本歌舞伎演员中村歌右卫门（五世）及其子合影

梅兰芳应大仓男爵之邀在帝国剧场的东洋轩食堂用餐后与部分人员合影。右起：泽村亲之助、梅兰芳、大仓喜八郎、尾上梅幸、姚玉芙、松本幸四郎（1919年）

在日本东京演出时所摄，左起：姚玉芙、梅兰芳、许伯明、沈亮超、齐如山