

藝海春秋叢書

YIHAICHUNQIU CONGSHU

梅兰芳

许姬传 刘松岩 董元申 著

CONGSHU

湖南文艺出版社

● 董维贤主编

梅兰芳艺术

许姬传 刘松岩 董光申 著

梅兰芳

中国·湖南文艺出版社

1370129

梅 兰 芳

许姬传 刘松岩 董元申 著

责任编辑：彭复光

*

湖南文艺出版社出版

(长沙市展览馆路3号)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一厂印刷

*

1987年3月第1版第1次印刷

开本：787×960 1/32 印张：6.125 插页：2 字数：94,000

印数：1——4,500

ISBN7—5404—0031—5 / I · 29

统一书号：10456·214 定价：1.30元

编 者 的 话

在我国当代戏曲史上，出现了一批卓越的表演艺术家。他们惊人的技艺、出众的才华、顽强的进取精神，在中外剧坛上产生了深远影响。他们的艺术成就无一不是经历千辛万苦、长期磨砺的结果。我国戏曲园地也因为他们勤劳耕耘而繁花似锦、溢彩流光。

这批艺术家们不仅艺术上成就卓著，其精神世界也堪称楷模。他们热爱人民、热爱伟大祖国，他们谦虚谨慎、诚恳待人、团结同行、虚怀若谷，有的还是我们党的坚强无畏的英勇斗士。高尚的思想品格和杰出的艺术成就交相辉映，使他们的形象益发光彩夺目。

展现在读者面前的这套《艺海春秋丛书》，以戏曲艺术家名字为题、以传记文学为形式记述了他们的辉煌业绩。除了他们丰富多彩的艺术活动外，还特意选录了他们生活方面的故事和轶闻，以期真实丰满地再现艺术家们的形象。在注重文学性的同时，力求具有较高的文献价值和资料价

值。

为保护作者权益，凡未经作者同意，将其所著内容改编成其他形式的文学艺术作品者，本丛书编者和出版者将予以干预。

《西施》

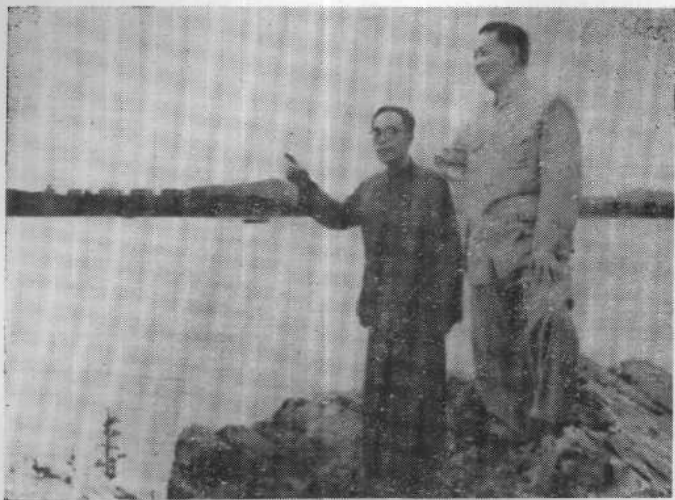
《一缕麻》中饰林纫芬

蓄須明志

《穆桂英挂帅》中饰穆桂英

一九五三年和许姬传在无锡鼋头渚

一九五七年在长沙

目 录

第一章 梨园世家

- 一、义伶梅巧玲…………… (1)
- 二、贤德的祖母…………… (4)
- 三、“六场通透”的伯父…………… (5)
- 四、父亲是累死的…………… (7)
- 五、母亲与姑母…………… (7)
- 六、贤慧的内助…………… (9)
- 七、梅氏子女…………… (11)

第二章 幼年学艺

- 一、天赋不聪明…………… (14)
- 二、开蒙的老师…………… (16)
- 三、搭班“喜连成”…………… (19)
- 四、鸽子与眼睛…………… (22)
- 五、几位老师…………… (24)

第三章 京剧使者

- 一、东渡日本…………… (33)
- 二、赴美演出…………… (39)

三、访问苏联……………(51)

第四章 蓄须明志

- 一、编演《抗金兵》与《生死恨》……………(62)
- 二、息影舞台暂居香港……………(65)
- 三、在香港的日常生活……………(66)
- 四、不去重庆演出……………(68)
- 五、蓄须拒敌……………(69)
- 六、离港返沪……………(74)
- 七、高烧拒演……………(77)
- 八、剃须登台……………(79)

第五章 绘画生活

- 一、吴昌老赠画……………(83)
- 二、几位画师……………(84)
- 三、绘画与化妆……………(89)
- 四、作画与卖画……………(92)

第六章 电影生活

- 一、初次尝试……………(96)
- 二、《上元夫人》……………(101)
- 三、五个片段……………(103)
- 四、在日本拍片……………(107)
- 五、初拍有声片……………(109)
- 六、苏联导演拍片……………(111)
- 七、第一部彩色戏曲片……………(114)

- 八、《梅兰芳的舞台艺术》……………(118)
- 九、第一次试拍全景电影……………(125)
- 十、《游园惊梦》……………(128)

第七章 梅派艺术

- 一、上海之行……………(136)
- 二、时装新戏……………(139)
- 三、再编新剧……………(142)
- 四、《牢狱鸳鸯》的演出……………(146)
- 五、古装新戏……………(148)
- 六、发扬昆曲……………(151)
- 七、历史新剧……………(155)
- 八、《宇宙锋》和《凤还巢》……………(161)
- 九、《穆桂英挂帅》……………(163)
- 十、梅派特点……………(165)

第八章 高尚品德

- 一、谦虚朴素的作风……………(170)
- 二、扶助同行……………(172)
- 三、提携后辈……………(175)
- 四、虚心精神……………(178)
- 五、献礼剧目……………(179)
- 六、心向观众……………(181)
- 七、人民永远纪念他……………(183)

- 后 记……………(186)

第一章 梨园世家

一、义伶梅巧玲

一八九四年十月二十二日（清光绪二十年甲午，九月二十四日），在北京李铁拐斜街一所家道中落的“梨园世家”里，诞生了世界人民熟知的表演艺术家、我国最卓越的京剧表演艺术大师，“梅派”艺术的创始者——梅兰芳。

梅兰芳名澜，字畹华，又字浣华，原籍江苏泰州。

祖父梅巧玲，名芳，字慧仙，又字雪芬。清道光二十二年（一八四二年）生于泰州一个雕花木刻工人的家庭中。幼年时曾过继给一姓江的，受到虐待；十一岁又被卖到苏州福盛班学艺，班主杨三喜虐待徒弟更为狠毒，幸好遇到罗巧福的帮助才脱离了福盛班。梅巧玲先后受到杨三喜（昆曲）、罗巧福（皮黄）的传艺，加上他天资聪颖，

学戏又刻苦努力，很受观众欢迎，终于成为京昆俱佳、扮相俏丽、台风清新、和念白文雅脱俗的第一代京剧旦角演员。

梅巧玲在掌管“四喜班”的期间里，一反苛待学徒和同业的恶习，他对他们十分爱护与尊重。同治十三年（一八七四年），在不到百日的时间里，同治和皇太后先后死去，在所谓的一百天“国丧”期间，全国停止娱乐，一百天内不准动响器，一百天后，可以便装上台“说白清唱”，因而戏班不能演出，经济受到极大的损失。当时戏班的行规是日薪制，戏班又有大班、小班之分，遇到“国丧”小班经济短绌，只好解散，大班也只能发半薪。而梅巧玲对“四喜班”的同人一律发全薪，自己没钱就向汇票庄借（当时银行尚未建立，汇票庄经营汇兑及存借款业务），并得到名旦时小福支援。当时时小福管理着“春和班”，虽自己也很困难，但不忍让梅巧玲为难和众多的同业挨饿受冷以至失业，他先借给他一笔数目相当大的银子，进而卖掉了自己的房子，挽救了“四喜班”的最后危机。

梅巧玲除了全面的给“四喜班”同业以照顾外，还对个别困难的同业以“特殊”的方式予以照顾。他见到衣不御寒的同业，一边用手给他扣领扣，一边说：“你这样会冻坏的，做件衣服穿

吧！”同时将一个钱包，放到领口内；他见到鞋不保暖的同业，同样是一边说：“脚冷坏了，怎么上场啊！”一边指着那破烂的鞋子，同时将一个钱包掖在鞋内……梅巧玲就这样的照顾着贫苦的同业。在文字记载和口头传说中有关他助人为乐的事例很多，所以当时有“义伶”梅巧玲之称。晚清李慈铭的《越缦堂日记》光绪八年十一月七日写道：“孝贞国恤，班中百余人失业，皆待慧仙举火。”

“义伶”这样待人，而同业中有的人，却不这样待他。角儿和场面常常跟他闹脾气。由于场面的告假，迫使他让长子梅雨田学场面，在梅雨田学习期间，梅巧玲经常告戒他：“不管是当演员，是当场面，都要讲究戏德！”

梅巧玲掌管“四喜班”时代的规矩，青衣、花旦是不许兼演的，界限划分极严格。而梅巧玲则不怕讥讽打破了这种偏狭的规定。上演的《贞娥刺虎》、《思凡》、《折柳》、《赠剑》、《小宴》、《絮阁》等昆曲剧目和《得意缘》、《乌龙院》、《双沙河》、《变羊记》、《梅玉配》、《盘丝洞》等皮黄戏，都是极受欢迎的，尤其是《雁门关》和《四郎探母》的萧太后，无论是雍容华贵的扮相，还是细致入微的做派，都是一时无双的，故梅巧玲有“活萧太后”之称。所以《同光十三绝》画像中，戏曲画家沈蓉圃就画了萧太后这一角色。他因体貌丰

满，故又有“胖巧玲”的称呼。他不但擅演青衣、花旦，而且还擅演老旦，偶一演出，观众无不称赞。

梅巧玲自幼学戏，没有受过正规的系统的文化教育，但他不甘心于做一个只知唱戏的演员。在学戏、演戏的空闲里，勤学善问、刻苦自修，终于成为一位既能演戏，又善隶书，更能鉴别金石、古玩的艺术家的，这在当时，是不多见的。光绪八年（一八八二年十一月二十七日），梅巧玲逝世于北京。

梅兰芳虽没有见过祖父梅巧玲，但祖父遗风、品德，却继承下来了。

二、贤德的祖母

祖母陈氏（封建社会里妇女只有乳名，没有名字，如在祝寿和举殡时尊称为梅母陈太夫人），是名小生陈金雀的女儿。

陈金雀原名陈金爵，以善演昆曲《金雀记》出名，人皆称之为陈金雀。他的儿子们都擅长昆曲，为梅兰芳吹昆曲笛子的陈嘉梁是其长子。

陈氏夫人是位心地善良、善于治家的妇女。她比梅巧玲小两岁，二十岁（清咸丰十年）结婚，生长子梅雨田、次子梅竹芬，长女许给秦稚芬，

次女嫁给王怀卿（武生演员又名王八十，王蕙芳之父）。陈氏是梅家年龄最高的一位，她看到了孙子梅兰芳名扬中外。以八十五岁的高龄，寿终北京，她去世的那年（一九二四年）正是梅兰芳第二次访问日本的那一年。

陈氏夫人把一生的心血都花在了梅家的艺术事业上。梅巧玲、梅雨田、梅竹芬、梅兰芳三代成名于世，与这位贤德的夫人、母亲、祖母是分不开的。

三、“六场通透”的伯父

伯父梅雨田（一八六五年——一九一二年）是著名的戏曲音乐家。他吹、打、弹、拉样样俱佳，场面上的乐器没有一样他不会的，昆曲戏能吹三百余出，胡琴戏无一出不精，他长期为“谭派”老生创始人谭鑫培操琴，与单皮鼓名手李五（李奎林）合称三绝。百代公司灌的《洪羊洞》和《卖马》，就是他们的佳作。

梅雨田三岁时，就对乐器发生兴趣。八岁开始学拉胡琴、吹笛子，开蒙老师是贾三（贾祥瑞，“四喜班”的琴师），以后又向北京各名手如李春泉、樊景泰、韩明儿以及钱青望学习，一者他天赋聪明，二者勤奋好学，青年时就成为“六场通