

大师金采影像面真

宗绪盛 / 编著

敏求斋藏

《梅兰芳的舞台艺术》老照片集

梅兰芳先生是京剧界的一代宗师，他的艺术成就和人格魅力，早已成为中华民族文化的一张名片。本书收录了梅兰芳先生在不同历史时期的珍贵影像，不仅展现了他在舞台上的精湛演技，更记录了他作为一位伟大艺术家的真实面貌。这些影像不仅是京剧艺术的宝贵财富，也是研究中国戏曲发展史的重要实物资料。通过翻阅这些老照片，我们可以感受到梅兰芳先生对艺术的执着追求和无私奉献精神，以及那个特殊年代中国戏曲艺术所面临的挑战与机遇。

人民教育出版社

4825.7
651

大师金采芳影像集

宗绪盛 / 编著

敏求斋藏

《梅兰芳的舞台艺术》老照片集

梅兰芳是当代杰出的京剧旦行演员，四大名旦之首，同时也是享有国际盛誉的美剧艺术大师。在60余年的舞台生活中，创造了众多优美的艺术形象，塑造了无数动人的角色，形成了独树一帜的艺术流派——梅派。梅派是京剧艺术的一枝奇葩，也是京剧艺术宝库中的一颗明珠。梅兰芳就是京剧四大名旦之首，同时也是享有国际盛誉的美剧艺术大师。在60余年的舞台生活中，创造了众多优美的艺术形象，塑造了无数动人的角色，形成了独树一帜的艺术流派——梅派。梅派是京剧艺术的一枝奇葩，也是京剧艺术宝库中的一颗明珠。

组 稿: 沈水荣
统 筹: 侯俊智 侯 春
责任编辑: 侯 春
装帧设计: 肖 辉 孙文君

图书在版编目(CIP)数据

大师风采 影像留真——敏求斋藏《梅兰芳的舞台艺术》老照片集 /
宗绪盛 编著. —北京: 人民出版社, 2016.6

ISBN 978-7-01-016104-4

I. ①大… II. ①宗… III. ①梅兰芳(1894~1961)—生平事迹—画册
IV. ①K825.78-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 080149 号

大师风采 影像留真

DASHI FENGCAI YINGXIANG LIUZHEN

——敏求斋藏《梅兰芳的舞台艺术》老照片集

宗绪盛 编著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京雅昌艺术印刷有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印张: 22 字数: 245 千字

ISBN 978-7-01-016104-4 定价: 60.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话(010) 65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书, 如有印制质量问题, 我社负责调换。

服务电话: (010) 65250042

周
公
梅
吳
三
聯
壁
驚
鴻
一
瞥
六
十
年
前
周
總
理
命
吳
祖
光
先
生
拍
攝
《
梅
蘭
芳
研
究
》
電
影
，
引
照
資
料
二
百
余
張

周
公
梅
吳
三
聯
壁

驚
鴻
一
瞥
六
十
年

乙未年中秋，吳祖光之子吳歡在北京王府花園

吳祖光之子吳歡為本書題詞：“周公梅吳三聯壁，驚鴻一瞥六十年”。

序

与绪盛兄相识有年，知其闲暇之余，喜欢收集“老纸片子”，包括老旧书刊、老地图、老照片、文献资料等等，涉及重大事件、重要人物、重要社会现象变迁的这类东西，尤其喜欢搜寻，几十年下来，所收颇丰。记得早在2008年北京奥运会期间，我就听他说起，他收有一套1955年为纪念梅兰芳先生舞台生活50年，先父吴祖光先生当年导演彩色戏曲纪录片《梅兰芳的舞台艺术》时的老照片。听到这一信息，我当时就感到一种震动，急于一睹为快。但鬼使神差，今天已经说不清是什么原因了，一晃直到2015年冬天，绪盛兄撰写完成《大师风采影像留真——敏求斋藏〈梅兰芳的舞台艺术〉老照片集》一书，我才见到“梦寐已久”的这套老照片。

这套老照片真是“好东西”。它多达260余幅，包括了父亲吴祖光所拍影片《梅兰芳的舞台艺术》中，涉及的梅兰芳先生从11岁到61岁50年间的生活照、艺术照40余幅，梅兰芳先生代表剧目《断桥》、《宇宙锋》、《霸王别姬》、《洛神》、《贵妃醉酒》5出戏的剧照160余幅，父亲吴祖光与梅兰芳先生等人拍摄影片《梅兰芳的舞台艺术》时的工作照60余幅。它们

不仅完整、系统地记录和展现了梅兰芳先生 50 年的舞台艺术及其生平、生活，也完整地再现了父亲吴祖光拍摄影片《梅兰芳的舞台艺术》的情景、过程。这时看到梅兰芳先生以及先父吴祖光、先母新凤霞和好友梅葆玖先生等一千老熟悉的身影时，我已不仅是震动，亦有一种感慨和亲切。

父亲吴祖光一生导演过大量的戏曲、话剧、电影等。《梅兰芳的舞台艺术》这部影片是他所拍摄的第一部彩色戏曲纪录片，饱含着父亲吴祖光的心血和情感，也饱含着与梅家人的友情，在他作为导演的历史上，有着特殊的意义。父亲吴祖光在其所撰《一辈子——吴祖光回忆录》中，也曾专门以《与大师共事的日子》为题，回忆了拍摄影片《梅兰芳的舞台艺术》以及与梅兰芳先生合作 3 年的情形，深感这部影片的拍摄对他自己既是任务也是荣誉。记得曾听父亲吴祖光说过：这部电影的拍摄，是他和先母新凤霞最为敬重的周恩来总理亲自批准的、中央文化部纪念梅兰芳先生舞台生活 50 年系列活动的一项内容。父亲吴祖光这个导演的“圈定”，也是周总理批准的。在《梅兰芳的舞台艺术》拍摄完成后，周总理调看了这部影片。在不久后一次包括我父母在内的宴请中，周总理谈到了这部影片的拍摄，给予了父亲吴祖光很高的评价和鼓励，并与父亲吴祖光、先母新凤霞合影留念。这幅合影至今仍挂在我家中显著的位置。

光阴荏苒，岁月如梭，一晃已是 60 年过去了。那时，我只有 2 岁，于今已过花甲之年。所以，当第一次看到梅兰芳先生 61 岁达到其艺术巅峰时所拍摄的这些“大师风采”，第一次看到风华正茂、年富力强的父亲吴祖光及生我不久的母亲新凤霞在其中的“影像留真”，联想到他们的艺术成就以及之后经历过的风风雨雨，进而联想到敬爱的周总理长期对梅、吴两家

20 世纪 50 年代，周恩来（前排左）与吴祖光（前排右一）等人在一起。

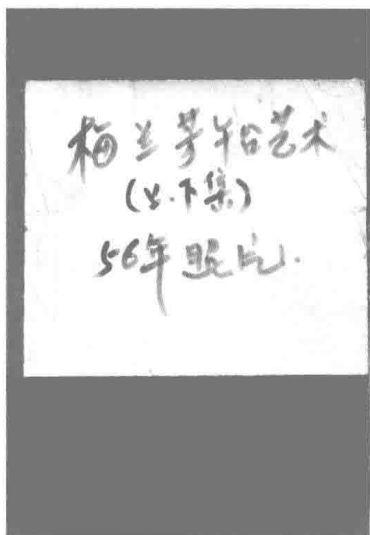
的厚爱与关怀，我便挥笔题写了“获观六十年前周总理命先父吴祖光先生拍摄《梅兰芳舞台艺术》电影剧照资料二百余帧 周公梅吴三联璧，惊鸿一瞥六十年”送与绪盛兄，以表达对先人的怀念和敬意。

2017 年是先父吴祖光先生诞辰 100 周年，将会有一系列的纪念活动。而在影片《梅兰芳的舞台艺术》公映 60 周年、梅兰芳先生逝世 55 周年之际的 2016 年，人民出版社就出版了绪盛兄编著的《大师风采 影像留真——敏求斋藏〈梅兰芳的

舞台艺术》老照片集》一书，作为对我父亲吴祖光先生“百年”的纪念，令我充满感激和谢意。亦可见美好的艺术，永远生生不息；真正的艺术“大家”，永远在“大家伙儿”的心中。这里也要感谢绪盛兄，从地摊儿上“捡”回了这些“大师风采”并编著成书；更要感谢当年拍摄、整理这些照片的人们，使老照片中的梅兰芳先生和先父吴祖光先生等所有为艺术作出过贡献的人们“影像留真”，人们同样应永远地记住他们。是为序。

吴欢

时值 2016 年全国“两会”之际

笔者所藏《梅兰芳的舞台艺术》老照片集封面。

笔者所藏1927年4月发行、唐世昌等人编辑的《梅兰芳》摄影集封面。

前言

——荏苒尘封60载，今朝披露话当年

1955年，在中国戏剧史和戏剧电影摄制史上，有三件与京剧大师、戏剧泰斗梅兰芳有关的事情，必然要载入史册。第一件是：这一年的4月11日，文化部、中国文联和中国戏剧家协会在北京天桥剧场，联合隆重举办了著名戏剧家梅兰芳、周信芳舞台生活50周年纪念大会；第二件是：同年4月12日至17日连续6天，文化部、中国文联和中国戏剧家协会在北京天桥剧场，联合主办梅兰芳、周信芳舞台生活50周年纪念演出；第三件是：著名导演吴祖光导演的彩色舞台艺术纪录片《梅兰芳的舞台艺术》，由北京电影制片厂在当年年底摄制完成。这三件文化界的大事，其实也就是一件，即都是为了纪念梅兰芳从事舞台艺术50年而为。这三件事，都早已散见于当时以及今天的大量文字和影视作品之中，却鲜见于以影像记录历史永恒瞬间的老照片之中。特别是记录吴祖光拍摄电影《梅兰芳的舞台艺术》的前后过程，以及这部电影中所反映的梅兰芳代表性剧目舞台艺术形象的影像，从没有完整而系统地披露过，这不能不说是一种遗憾。而笔者有幸收藏到一套反映吴祖光拍摄

笔者所藏1943年至1944年间由剑影编译国剧研究社发行的刘天华遗著《梅兰芳歌曲谱》初、二、三、四集封面。

这部电影以及梅兰芳舞台艺术的老照片。

在过去的几十年中，笔者热衷于民国书刊、文献史料等各类“纸片子”的收藏，对有关梅兰芳的“带字儿”、“带画儿”、“带声儿”（唱片）的“老东西”，同样喜爱有加、倍加关注，陆陆续续就收到一些当年看似“废品”，今天看来却颇具史料价值的“好东西”。

如民国十六年（1927）4月，由唐世昌、严独鹤、任矜平等人编辑，梅兰芳专集经理处总发行所发行的名为《梅兰芳》的摄影集。该摄影集，共计有“梅兰芳及其家属摄影”10幅，记录了梅兰芳和家人以及梅兰芳东渡日本时的影像，并有名人墨客赞扬梅兰芳艺术的诗文；还有“梅兰芳化妆摄影”37幅，包括了《太真外传》（9幅）、《天河配》（2幅）、《西施》（2幅）、《洛神》（4幅）、《廉锦枫》（6幅）、《霸王别姬》（2幅）、《黛玉葬花》（4幅）、《嫦娥奔月》（1幅）、《穆柯寨》（1幅）、《木兰从军》（1幅）、《晴雯撕扇（即千金一笑）》（1幅）、《上元夫人》（2幅）、《樊江关》（1幅）、《麻姑献寿》（1幅）等当年梅兰芳所演14出主

笔者所藏1933年11月发行、齐如山口述、其女齐香记录而成的《梅兰芳游美记》一书封面。

刘半农为《梅兰芳歌曲谱》所作长篇序言，论述了中国戏剧及梅兰芳京剧艺术的特点及成就。

要剧目的艺术形象，以及一众名人的题诗和梅兰芳出访日本及在华接待日本友人、所作书画作品的“写真”9幅；另有梅兰芳所作《花杂谈》一文，及上述照片涉及的剧本“节录”的文字等等。总计收录梅兰芳的照片56幅。这一版本的《梅兰芳》影集，在当年可算是大型的“梅兰芳艺术影像传”了，其售价为大洋2元。

再如，民国二十二年（1933）11月1日，由著名戏剧理论家齐如山口述、其女儿齐香笔记而成的《梅兰芳游美记》一书，以“出国以前的筹备”（15章）、“到美国后的布置和情景”（7章）、“各界的提倡欢迎”（上、下10章）共4卷的篇幅，详尽记载了梅兰芳一行于1930年访美演出，轰动纽约、芝加哥、旧金山、洛杉矶以及全美国，取得巨大成功的全过程，同样为后人留下了珍贵的历史记忆。

又如，1930年为配合梅兰芳赴美游历、演出作更好的宣传，由梅兰芳本人及著名文学家、语言学家、教育家，新文化运动的倡导者之一刘半农和齐如山、刘天华等7人作序，由梅兰芳亲说唱腔，齐如山编列剧词，梅兰芳的琴师徐兰园、笛师马宝明口述琴谱和曲谱，最终由刘半农的二弟、著名作曲家刘天华“拟用近代音符，制为五线谱，使世界人士，按谱寻声，以得悦耳之乐”，为《贵妃醉酒》、《天女散花》、《西施》、《洛神》等10余出戏谱曲而编辑的《梅兰芳歌曲谱》，更是为梅兰芳赴美演出大添光彩，亦为梅兰芳舞台艺术的完善与传播，留下难得的珍贵史料。而刘半农所作长篇序言，也留下了对中国戏剧及梅兰芳舞台艺术的真知灼见。

非常荣幸的是，注重收藏民国史料的笔者，在2002年12月1日的北京潘家园地摊儿上，“破例”花了近千元，买下1955年吴祖光导演戏曲纪录片《梅兰芳的舞台艺术》（上、下

集)和《洛神》时所整理汇集的,包括梅兰芳生平生活、主要剧目剧照和拍摄工作情景的老照片集这件“新东西”。当时还觉得买得很贵,甚至有些后悔。后来经过反复翻阅老照片集查找,各种资料以及向戏剧、摄影专家请教,方知这实实在在是个“好东西”。正如中国戏曲学院戏曲研究所所长、研究梅兰芳及其舞台艺术的著名专家傅谨所言,世上反映梅兰芳舞台艺术的老照片不少,但大多是观众、记者当年观看演出时所拍,非常零散。像这样一册拍摄电影《梅兰芳的舞台艺术》和《洛神》时留下的完整的老照片,他作为梅兰芳的研究者,其中有一些也是从没有见过的;而如此大量、如此系统地反映梅兰芳舞台艺术的老照片,现今恐怕或是仅有的一套。因而它是非常有价值的,也是非常值得出版的。“英雄所见略同”。2014年,笔者在与一家国家级出版单位人员商讨笔者所撰写的一本有关“一个红色小山村的红色档案”书籍的出版时,该社一位有着博士头衔的编辑,看到这本老照片集后,当即提出建议,可用这些老照片,编辑出一本“照片版”的梅兰芳舞台艺术“影传”,该社愿出版发行。而随着近年“老照片”在市场上的走红和热卖,当年卖与笔者老照片集的地摊儿书贩也三番五次提出要高价收购回去,或合作翻印这套梅兰芳影集去挣大钱。

正是这些缘由,打动了笔者,也使从未有过将老照片集出版念头的笔者,在十几年前整理这些老照片时所作简单提要的基础上,进一步进行了考证、编辑,并开始了本书的编写。无奈,笔者是经历过“文化大革命”的一代人,只会不靠谱地哼哼几句“革命样板戏”;虽然也阅读了一些书籍,查找了一些资料,但离真正懂得京剧,读懂梅兰芳的舞台艺术,以这些老照片为蓝本为梅兰芳作“影传”,简直差之千里,更是不自量力。所以,笔者仅按照史料汇编的形式,原样扫描,按老照片

笔者所藏 1956 年元月焦焕之绘制的《梅兰芳的舞台艺术》电影海报。

集所载顺序、内容，原样加以整理，即依据照片原样大小加以翻拍，或为了更清晰加以放大，略作有关背景的注解和说明，期望能为研究梅兰芳和京剧艺术的专家、学者提供有用的第一手素材，为喜欢梅兰芳舞台艺术的戏迷、票友提供可供观赏的影像，也为渴望对京剧及梅兰芳戏剧艺术有所了解的读者提供一点参考，亦为老照片的收藏、爱好者提供一个借鉴。由此，本书定名为《大师风采 影像留真——敏求斋藏〈梅兰芳的舞台艺术〉老照片集》。

《梅兰芳的舞台艺术》，是1955年在苏联专家的指导、帮助、直接参与下，拍摄的彩色戏曲纪录片。该片分为上、下两集，汇集了当时中国和苏联最有名的导演、摄影、录音、舞美设计等一千英才。《梅兰芳的舞台艺术》上集的导演，是中国当代著名戏剧家、导演和社会活动家吴祖光；摄影指导，是苏联摄影专家、斯大林奖金获得者雅可福列夫；录音指导，是苏联录音专家戈尔登；总摄影师，是曾拍摄过新闻纪录片《抗战实录》和故事片《赵一曼》、《白毛女》、《土地》等影片的著名电影摄影师、电影机械专家，时任上海电影制片厂摄影总技师的吴蔚云；副导演，是先后导演过《群英会》、《林则徐》、《红楼梦》、《阿Q正传》等电影的著名编剧和导演岑范；其他的，如制片主任魏曼青，美术设计韩尚义，绘景胡若思，摄影王德成、张沼滨，录音王绍曾，音乐作曲王震亚，剧务主任纪少岚，照明张海山、邵珍，剪接张树人，个个都是当时各个专业的骨干人才。《梅兰芳的舞台艺术》下集，则无论是导演，还是摄影、录音、美术等等，所有演职人员全都是中国的电影人，字幕上已没有了苏联人的踪影。如导演仍为吴祖光，副导演为岑范，特别是总摄影师为吴蔚云等等。这些人以及字幕未能显示的人员，都为这部电影以及梅兰芳舞台艺术和京剧的广

泛传播作出了自己的贡献，也同样曾因参与这样一部电影的制作，在个人历史上留下了一个亮点，亦在“文化大革命”那个特殊年代给自己找来了“麻烦”。

关于这部电影，吴祖光在名为《一辈子》的回忆录中写道：“从中央文化部到电影局都是十分重视这部影片的拍摄，决定用最好的技术设备条件把这部戏拍好，决定聘请苏联的摄影和录音专家指导这两个部门的摄录工作，决定拍彩色影片，解放初期还没有拍摄过一部彩色故事影片。这年（1953年）四月我去上海访问梅兰芳先生，梅先生高兴地在他斯南路的住宅接待我。我们作了反复磋商，决定拍摄五个剧目来概括他的表演艺术的各个不同的方面。五个剧目是：《霸王别姬》、《宇宙锋》、《断桥》、《醉酒》、《洛神》；在五个剧目之前拍摄一部梅先生的‘生活和生平’，介绍京剧演员梅兰芳的历史渊源和他的生活面貌。生活部分和四个剧目分为上下两集，《洛神》单独成为一部影片。”

著名梅派艺术研究家、戏曲评论家许姬传和著名文博大家、与梅兰芳交往很深的戏剧研究家朱家溍，也曾在1957年撰写的一篇关于影片《梅兰芳的舞台艺术》文章的前言中作过这样的介绍：“梅兰芳先生是我国当代杰出的艺术大师。他的表演继承了我国民族的优秀戏曲艺术传统，并且大大地丰富和发展了它。他热爱人民，人民也热爱他和他的艺术。梅先生很早就有这样一個愿望，想把自己的表演艺术和全国的观众广泛地见面，但这件事不容易很快实现。解放后他不辞辛苦地到各地为中国人民首先是工农兵同志们作了演出，但是我国六亿人民没有看过梅先生表演的人，还是很多的。中央文化部电影事业管理局北京电影制片厂，为了满足广大工农兵同志的需要，特地拍摄一部梅兰芳的舞台艺术五彩记录影片。这部影片是中

国戏剧史上珍贵的史料。这部影片分上下两集，上集是《梅兰芳的艺术生活》和《断桥》、《宇宙锋》两出戏；下集是《洛神》（原文如此——引者注）、《贵妃醉酒》、《霸王别姬》三出戏。从1955年2月8日开始到同年12月2日全部拍摄完成。”

另据有关记载，《梅兰芳的舞台艺术》这部电影从提出到筹备，再到拍摄完成，先后经历了3年的时间。1952年春天，让更多的人能够欣赏到梅兰芳的京剧表演，并把他的舞台形象和数十年的表演技巧、经验，特别是京剧旦角表演艺术用电影的形式记录下来，文化部决定借助苏联的帮助，为梅兰芳拍摄一部大型彩色舞台艺术纪录片。1953年年初，文化部电影局向北京电影制片厂提出了拍摄《梅兰芳的舞台艺术》彩色戏曲纪录片的方案。经过有关各方1年多的修改，1954年7月，最终敲定了具体拍摄方案，于次年2月正式开拍，至年底完成拍摄任务，作为梅兰芳舞台生活50周年纪念活动的重要内容之一，梅兰芳时年61岁；1956年，电影《梅兰芳的舞台艺术》（上、下集）和《洛神》在全国公演，受到观众的喜爱，好评如潮。

电影《梅兰芳的舞台艺术》和《洛神》，从梅兰芳的家中日常生活拍起，记述了其家庭、朋友及其前辈、名师和他本人自8岁（1902年）起学戏、11岁（1905年）登台，至1955年50年间的艺术生活和辉煌的艺术成就；展示了梅兰芳在舞台上扮演的众多艺术形象，以及《断桥》、《宇宙锋》、《霸王别姬》、《洛神》、《贵妃醉酒》最有代表性的5出戏的精彩演出，使人们一睹梅兰芳经过半个世纪的实践，把中国的京剧艺术精华集于一身，使京剧旦角行当的表演达到了巅峰，创造了众多优美绝伦、令人难忘的艺术形象，形成了具有独特风格和大家风范的梅派艺术，而永久载入史册。同电影这一流动的艺术一

样，笔者所藏《梅兰芳的舞台艺术》老照片集，如同影片的叙述一般，同样也把60年前所发生的这一切永久地记录了下来。

《梅兰芳的舞台艺术》老照片集（以下简称“老照片集”），共收有梅兰芳的老照片268幅，粘贴在111页8开大小的牛皮纸上。这268幅老照片，除去“童年”、“家人”、“名师”中有8幅为翻拍片之外，其余全部为黑白原版片；其尺寸多为2寸到6寸之间；照片旁边多数注有简短的文字说明，但没有具体为何人所摄的记载。其内容大致分为3个部分：第一，梅兰芳艺术生活照45幅（第1—45幅）；第二，梅兰芳的《断桥》等5出经典剧目剧照162幅（第46—207幅）；第三，影片《梅兰芳的舞台艺术》和《洛神》拍摄期间的工作照61幅（第208—268幅）。它全面记录和反映了梅兰芳50年的戏剧舞台艺术和生平、生活，以及吴祖光拍摄这部影片的全过程。