

壹

梅兰芳全集

舞台生活四十年

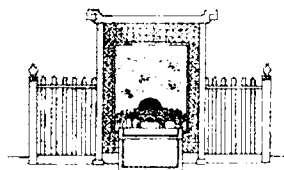

梅兰芳全集

第一卷

舞台生活四十年

梅绍武 屠珍等编撰

图书在版编目 (CIP) 数据

梅兰芳全集/杨绍武等编. —石家庄: 河北教育出版社, 2000. 8

ISBN 7-5434-3977-8

I. 梅… II. 杨… III. ①梅兰芳 (1894~1961) - 全集②京剧-唱腔-选集 IV. J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 38822 号

梅兰芳全集 (1—8 卷)

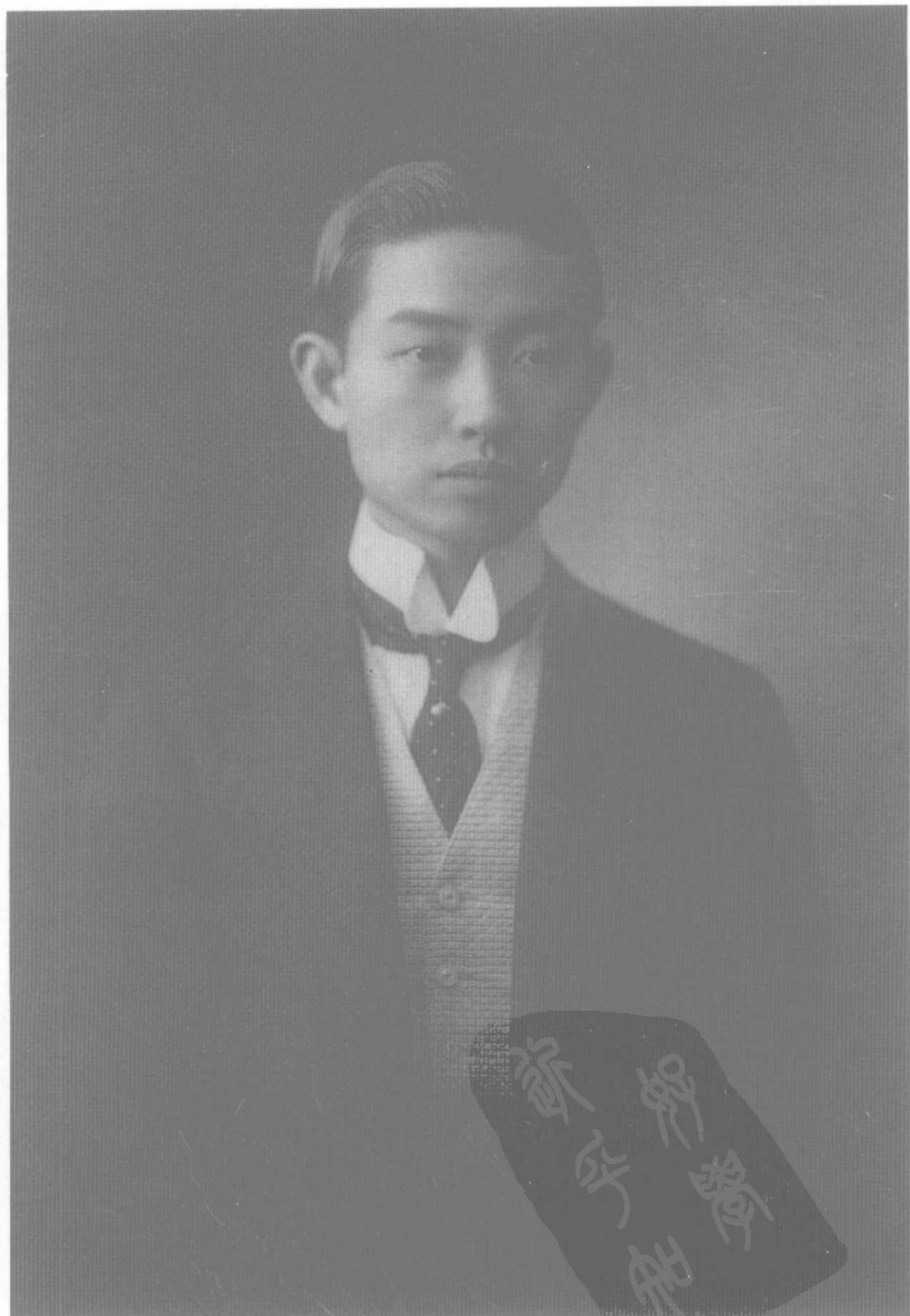
河北教育出版社出版发行 (石家庄市友谊北大街 330 号)

河北新华印刷一厂印刷

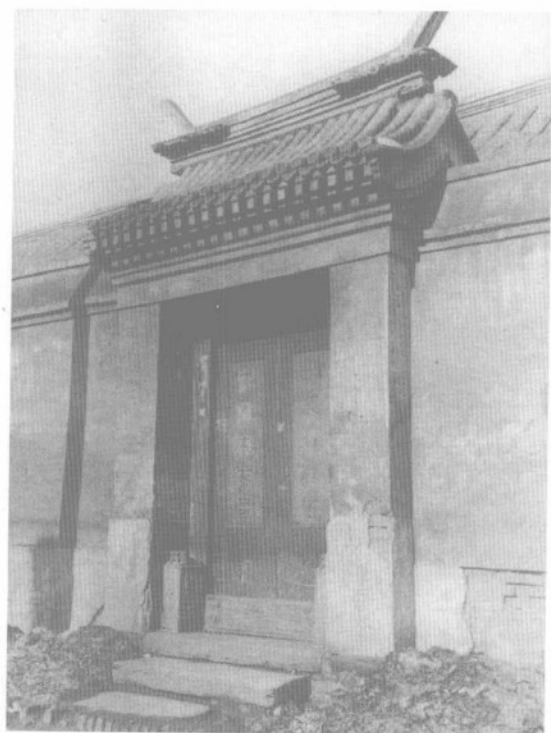
850×1168 毫米 1/32 150.25 印张 3606 千字 2000 年 12 月第 1 版

2000 年 12 月第 1 次印刷 定价: 380.00 元

ISBN 7-5434-3977-8/J · 196

梅兰芳

梅兰芳出生地，北
京前门外李铁拐斜街

梅兰芳 9 岁时

梅兰芳与老师吴菱仙

梅兰芳与祖母陈太夫人

总 序

梅兰芳（1894—1961）是举世闻名的中国戏曲大师，杰出的京剧表演艺术家。

他 1894 年诞生于北京一个梨园世家，祖籍江苏泰州。祖父梅巧玲为清代同治、光绪年间著名京剧、昆曲演员，“同光十三绝”之一。父亲梅竹芬亦为清末京、昆旦角演员，英年早逝。伯父梅雨田为京剧著名琴师，长期为谭鑫培操琴。梅兰芳受家庭环境、传统的熏陶，八岁即开始拜师学艺，十一岁登台演出。在长达半个多世纪的舞台实践中，他尊重传统，善于继承，勇于创造革新，不断丰富并改进自己的表演艺术。他的先天条件并不优越，但从少年时代起他就发奋勤学苦练，转益多师，博采众长，对待艺术一贯严肃认真，从不自满，精益求精，终于把祖国戏曲艺术的精华集于一身，使他的表演达到了高度的水平，创造了众多优美而令人难忘的艺术形象。

他是个勤勉好学的演员，从青年时代起就认真钻研古典文学、国画、民族音乐、民族舞蹈、民俗学、音韵学和服饰学等多方面的祖国传统文化，并把这些知识融合到他的艺术中去，从而创造了大量优秀剧目，形成了具有独特风格、大家风范的艺术流派

——梅派。他对现代中国戏曲艺术的发展起了承前启后的作用。

梅兰芳一生是个爱国艺术家，深受人民群众的景仰。早在1916年，他就编演了《木兰从军》，激发人们的爱国主义精神。日本帝国主义侵犯我国那段时期（1931—1945），他又编演了以反侵略斗争为主题的《抗金兵》和《生死恨》等爱国剧目，激励人们抗敌救国的斗志。后来他身陷敌占区，大义凛然地拒绝敌伪的百般威胁利诱，蓄须明志，坚决拒为敌伪演出。他鬻产倾家，靠卖画典当维持生活并接济苦难的同行和亲友，充分表现了一名具有民族气节的艺术家的可贵品质和威武不能屈的大无畏精神。

梅兰芳又是我国向海外传播京剧艺术的先驱者。他曾于1919、1924和1956年三次访日，1930年访美，1935和1952年两次访苏演出，获得盛誉。在他的影响下，日本演员竞效其舞，谓之“梅舞”；他的《天女散花》、《贵妃醉酒》和《虹霓关》等剧都曾被日本歌舞伎演员移植上演。他的名字在日本家喻户晓。美国南加州大学和波摩那学院两家学府为表彰他介绍东方艺术，联络中美两国人民之间的感情，沟通世界文化所尽的力量，向他颁发了文学博士学位。苏联学术大师斯坦尼斯拉夫斯基称赞他的表演是“一种有规则的自由动作”，“具有充满诗意的、样式化了的现实主义”。梅耶荷德观赏他的演出后，重排了自己正在执导的话剧《聪明误》，并在说明书上指明“献给梅兰芳”以示敬意。电影艺术大师爱森斯坦拍摄了他的《虹霓关》片断以展示他卓越的表演特征，并誉他为“最伟大的造型大师”。德国戏剧家布莱希特也在一篇题为《论中国戏曲和间离效果》（1936）的论文中兴奋地指出他多年来朦胧追求而尚未达到的，在梅兰芳却已发展到极高的境界，为此而敬佩不已。梅兰芳为弘扬祖国的优秀民族艺术，多次出国演出，不仅增进了各国人民对中国文化艺术的了解，使京剧艺术跻身世界戏剧之林，给予不少外国戏剧家

以启迪和影响，而且也结识了众多国际知名的学者、艺术家、戏剧家、作家、歌唱家、舞蹈家和画家，同他们切磋艺术，建立了诚挚的友谊。可以说，他一生在促进我国与国际间文化交流中作出了卓越的贡献。以梅兰芳为代表的中国戏曲表演艺术如今已同斯坦尼斯拉夫斯基学派和布莱希特学派形成当今世界鼎足而三的最重要的表演艺术体系。

在梅兰芳一生塑造的中华民族传统和近代的妇女形象的长廊中，排列着穆桂英、梁红玉、花木兰、韩玉娘、萧桂英、赵艳容、程雪娥、杜丽娘、孟月华、王宝钏、孙尚香、杨玉环、虞姬、西施、林黛玉、晴雯、白素贞、洛神、天女、嫦娥、邓霞姑、林纫芬等人物，其中有的是浩然正气的巾帼英雄，有的是理性抗争的平民妇女，有的是古典文学和神话传说中的仕女和仙女，有的是反封建的坚强女性。总的说来，这些人物都体现了中国妇女传统美德和鲜明个性。但是梅兰芳并非单纯摹仿女子的一姿一态，而是艺术地再创造妇女的本质和意象，刻意传达中国女性的温柔、秀丽、高雅、坚强等特征。他在艺术创作中，善于辨别精、粗、美、丑，自始至终贯穿着一种独特风格，一种追求美、雅致和崇高的意向。他的艺术之美，深得中华民族文化传统的精髓，国内外一致誉他为伟大的演员和美的化身。

新中国成立后，梅兰芳当选为全国人大代表、全国政协常务委员、中国文联副主席和中国剧协副主席，出任中国戏曲研究院、中国京剧院和中国戏曲学院院长。他积极参加各种活动，1952年赴维也纳出席世界人民和平大会，1953年参加中国人民赴朝慰问团，1957年和1960年两次赴苏分别参加十月革命四十周年和中苏友好同盟互助条约签订十周年的庆祝活动。他在国内不辞劳苦地到各地巡回演出、慰问演出或义演，受到各地群众热烈的欢迎。与此同时，他还不遗余力地培养新一代中青年演员。

他的学生遍及国内外，桃李满天下。晚年他还编演了《穆桂英挂帅》，成功地塑造了一位杰出的巾帼英雄的形象，以庆祝中华人民共和国建国十周年。1959年，他光荣地参加了共产党。

1961年8月8日，梅兰芳在北京病逝，享年六十七岁。梅兰芳治丧委员会由周恩来总理等六十一人组成。在首都剧场举行的隆重追悼会上，由陈毅副总理主祭。梅兰芳的遗体安葬在北京西郊万花山麓。在他逝世后，国内外经常举办纪念梅兰芳的活动。他在北京护国寺大街9号的故居于1986年开辟为梅兰芳纪念馆，收藏着梅氏几代家藏的文献、图片、文物等三万余件，供人们瞻仰。邓小平同志亲笔为纪念馆题写了馆名匾额。1994年，全国各地举行了隆重纪念梅兰芳百岁诞辰的活动。1996年12月16日，江泽民总书记在中国文学艺术界联合会第六次全国代表大会、中国作家协会第五次代表大会上发表的重要讲话中高度评价了梅兰芳的业绩，把他与中华民族历代的大文学家和大艺术家并列。江总书记说：“一个伟大民族过去、现在和未来，都会有文艺的发展和繁荣相伴随。文艺是民族精神的火炬，是人民奋进的号角。中华民族，是以诗经、楚辞、唐诗、宋词、元曲和明清小说为人类文明画廊增加辉煌的民族，是产生了屈原、李白、杜甫、关汉卿、曹雪芹这些世界文化名人的民族，是产生了伟大的文学家、思想家、革命家鲁迅，产生了郭沫若、茅盾、聂耳、冼星海、梅兰芳、齐白石、徐悲鸿等现代大文学家、大艺术家的民族。无比丰厚的精神遗产，与先驱们的英名连在一起的民族文化的优秀传统特别是革命文艺传统，是中国社会主义文艺的巨大宝藏。”

梅兰芳一生除在舞台上表演，留下大量剧目外，还写下回忆录等不少著作。这些文字记录，正如他本人在《舞台生活四十年》一书的前记中所说：“不但能总结我个人四十年舞台生活的

经验，也会保留下近代戏曲发展的许多史实，是可以供今后戏曲工作者的参考的。”为此我们编辑出版这部《梅兰芳全集》，与1997年出版的大型画传《梅兰芳》（北京出版社）成为相辉映的姊妹篇。这部全集包括梅兰芳文集与梅兰芳唱腔曲谱集两部分，共八卷。

文集汇集了他撰写的《舞台生活四十年》、《东游记》、《我的电影生活》及由中国戏剧家协会收集整理的《梅兰芳戏剧散论》。这些著作过去都出版过单行本，但早已售罄，读者在坊间已难以购到；这次汇集出版，仍依照原版，未作改动，只改正了个别错字，在“散论”中增加了梅兰芳在解放前发表在《文汇报》上如今已鲜为人知的两篇重要文章：《登台杂感》（1945）和《我理想中的新中国》（1945）。文集中也包括过去出版过的由中国戏剧家协会组织编写的《梅兰芳演出剧本选》，这次增添了《玉堂春》和《西施》两剧。《玉堂春》是他伯父梅雨田亲授的，他1924年在日本与文艺界人士举行的座谈会上曾说自己早年最喜爱演这出戏；《西施》是他1923年为丰富乐队的表现能力，首创在京剧伴奏乐器中加上二胡的剧目，具有一定的特殊意义。

梅兰芳唱腔曲谱集包括梅兰芳1930年访美歌曲谱（影印）、梅兰芳四十三个剧目唱腔片断集、梅兰芳流派剧目荟萃、梅兰芳十出代表剧目曲谱、梅兰芳《穆桂英挂帅》曲谱演出本、梅兰芳《生死恨》曲谱演出本、梅兰芳唱腔选集音响整理本，是由刘天华、徐兰沅、王少卿、姜凤山、卢文勤、熊有容、储晓梅、舒昌玉等先生在不同时期整理记谱并经梅葆琛、林映霞、梅葆玖订正编撰的。

此外，为了帮助读者了解梅兰芳的生平事迹和他一生创作和演出的众多剧目的全过程，文集中附录了王长发和刘华两同志重新修订过的《梅兰芳年谱》以及姚宝莲、姚保璋和宋培予三位挚

友编写的《梅兰芳剧作编年》。

相信读者阅读这部书后，会体会到梅兰芳一生热爱祖国、热爱人民、热爱艺术而把毕生精力献给祖国文艺事业所走过的光辉的道路，会体会到梅兰芳是中国表演艺术的象征，是祖国和人民的骄傲。

梅兰芳及其梅派艺术将会永远铭记在人民心中，正是：“梅质兰魂永芳香，音容笑貌五洲存。”

梅兰芳纪念馆名誉馆长 梅绍武^①

1999年10月

^① 梅绍武为梅兰芳的次子，中国社会科学院美国研究所研究员。

前 记

《舞台生活四十年》是一部个人回忆录性质的书。最初写作的动议，是远在十几年前，就有很多朋友向我提过的。那时我的工作重点还放在编剧和演出上，而且在艺术方面也还在摸索前进的阶段，没有时间做这件事。因此，就辜负了他们的好意。

1942年的秋天，我从香港回到上海，大家又旧事重提，要我写这部书。那时我觉得自己过去的经历，已经有不少逐渐淡忘了；当年朝夕相共的一般内外行的老朋友，也都散居南北；一部分的材料，又时时有散失的可能；因此，使我感到这部书倒有编写的必要了。

姬传是从1933年我南迁以后，开始和我合作的。我们曾两度企图写成此书，但是由于精神上一直不能安定，所以都只是起了个头，就搁下来了。

1950年的6月间，我同姬传到了北京，住在远东饭店。在一次偶然的闲谈中，决定了我们以后写作的计划。预备采用细水长流的方法，我想到就说，他听到就记，这样，慢慢地累积起来，或者可以完成这个工作。

我事毕回沪，小住一月，正预备到天津演出，《文汇报》的黄裳同志要我写一个回忆舞台生活的长篇，在报上连载发表。我告诉他，我们本有这个计划，不过要报上连载发表，是相当困难的。因为中央人民政府要我担任中国戏曲研究院的工作，我想此后任务繁重，我自己还要演出，恐怕不能有固定的写作时间。再说我早期不曾写过日记，后来零碎记了一些，也不成篇段，这几

十年来往事的回忆，全凭脑力追索，要没有充分的时间准备，是很难做有系统的叙述的。等我稍稍清闲一点再动手吧，他听了却不以为然，他说：“你以后只有更忙，不会闲的，现在不赶着写出来，将来一定更没有机会了。”他这句话，给了我很大的启发，我向他表示，让我考虑一下，再作决定。

我和几位老朋友商量的结果，他们一致认为这部回忆录，不但能总结我个人四十年来舞台生活的经验，也会保留下近代戏曲发展的许多史实，是可以供今后戏曲工作者的参考的。他们都鼓励我，勉力完成这个任务。并且答应帮助我回忆，供给我材料。我得到了他们的鼓励，就与黄裳同志约定，等我到津以后立即开始写作。写作的方法，是由我口述，姬传笔记，稿成寄给他的弟弟源来，由源来和几位老朋友再斟酌取舍，编整补充，最后交黄裳同志校看发表。我在天津表演期间，每夜回到旅馆就与姬传相对长谈，往往达旦。此后由津而京，南北往来，我们只要有机会就写。起初颇以为苦，渐渐成为习惯，也都感到兴趣了。虽然这一年中间，因为事情太忙，屡次停顿，我们的精神，却是始终一贯地重视着这件工作的。

源来对这部书，耗费的精力尤多。他代我傍搜博采，证引补充，常常为了一件事，一句话，一个年月，要打几个电话，向几位老朋友询问，反复研求，不厌其详。这种一丝不苟的精神，是使我深深地感动的。

由于读者的要求，我现在先将发表过的一部分，重加整理，印成单本，以就正于读者。希望大家提供宝贵的意见，俾能修改，得臻完善。

梅兰芳 1951年12月

编写说明

本书内容，以记述梅先生的艺术为主，生活次之。这两种记述，性质各异，我们的处理方法也有不同，现在我在这里作一个简单的说明。

他每次谈及过去的生活，虽然相隔几十年，难免没有时间颠倒、事实遗漏的地方，但是大体上总还比较有系统。所以生活部分，我们是尽量采用编年的方式的。同时我也随时插叙一点他从1950年开始述作以后的经历。这是为了不致因专谈旧事，使读者在阅读时感到和生活在新时代里的梅先生离开得太远。

一个演员演技的进化，大抵都是随着年龄逐步发展的。为了便于读者深切了解他在演技上的转变和进展，就不可能把他演过的某一出戏，也按着年代，三番四复地分写几次，只好从开始学习说起，一直说到最近演出的状况为止。所以在艺术部分，我们是遵循着演技进化的系统的。

在本书里面，附刊了一部分与后面正文有关的照片。这里面除梅氏原有者外，其余都是向多方面搜访借印的。我在这里，应该对慨然惠借和代为搜集照片的几位朋友道谢。同时又觉得搜集的还不够丰富，谨向读者致歉。

本书写作的经过，梅先生在“前记”里已经说过，不再重述；这次匆匆整理，错误之处，是难免的。希望读者予以指正。

许姬传 1951年12月

总目

梅兰芳文集(1-4卷)

梅绍武、屠珍等编撰

- 第一卷 总序
舞台生活四十年
- 第二卷 梅兰芳演出剧本选
- 第三卷 梅兰芳戏剧散论
- 第四卷 东游记 我的电影生活
附录1 梅兰芳年谱
附录2 梅兰芳剧作编年

梅兰芳唱腔曲谱集(5-8卷)

梅葆琛、林映霞等编撰

- 第五卷 梅兰芳唱腔曲谱集 前言
梅兰芳唱腔曲谱集 说明
梅兰芳四十三个剧目唱腔片断集
- 第六卷 梅兰芳流派剧目荟萃
梅兰芳十出代表剧目曲谱
- 第七卷 梅兰芳《穆桂英挂帅》曲谱演出本
梅兰芳《生死恨》曲谱演出本
梅兰芳唱腔选集音响整理本
- 第八卷 梅兰芳歌曲谱(影印)