

叁

梅兰芳全集

梅兰芳戏剧散论

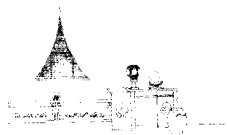

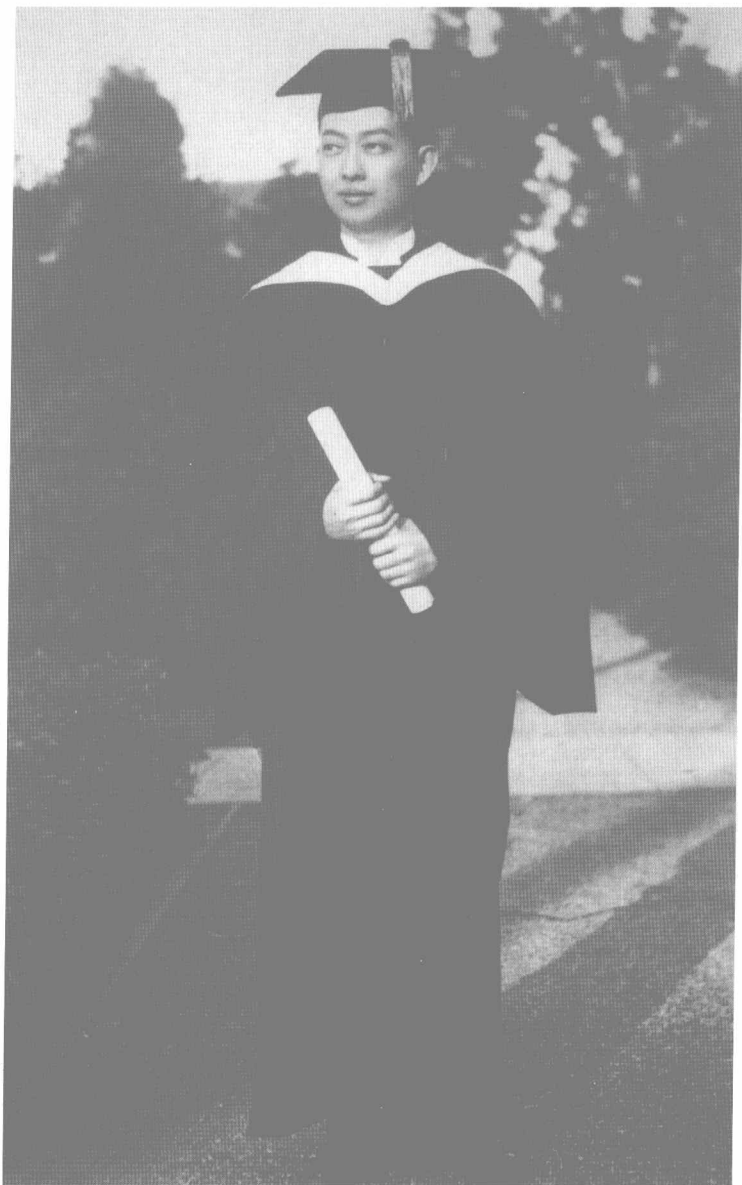
梅兰芳全集

第三卷

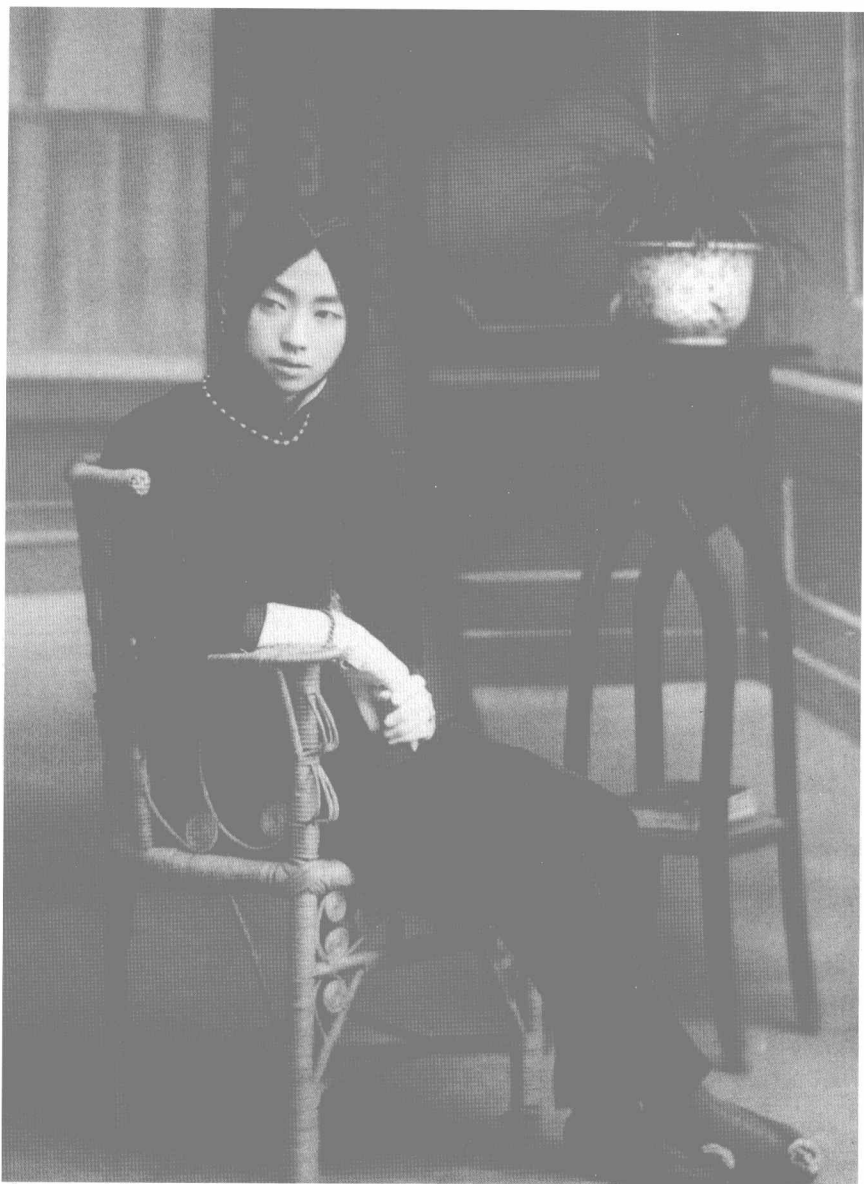
梅兰芳戏剧散论

梅绍武 屠珍等编撰

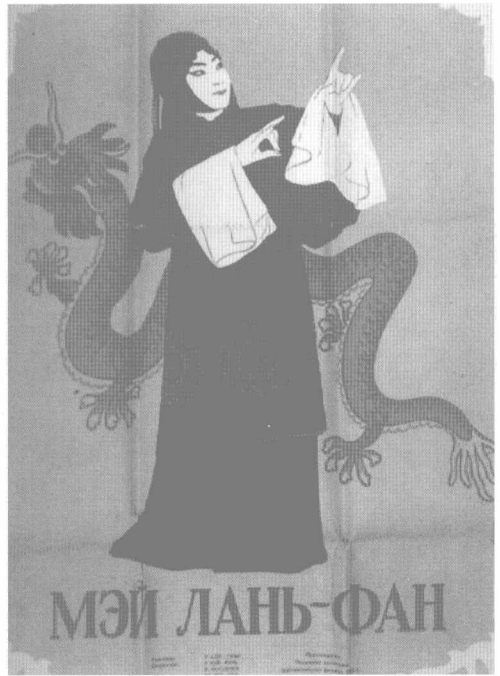

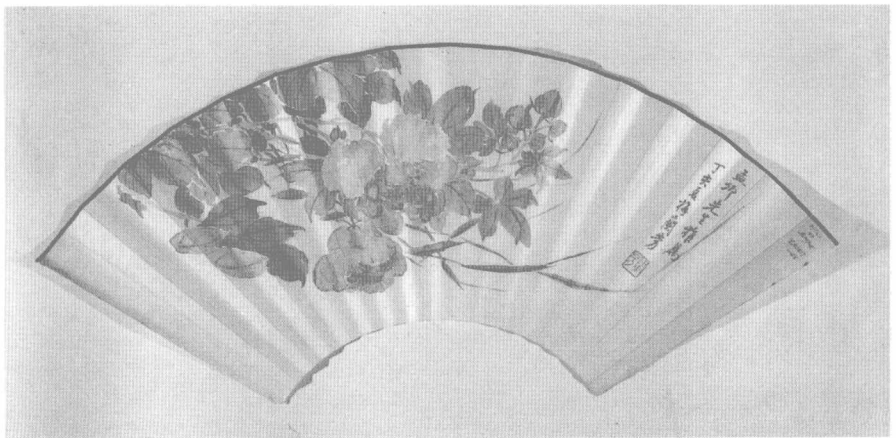
梅兰芳

梅兰芳演时装戏的发式与服装

梅兰芳在莫斯科演出时的海报

梅兰芳绘的扇面

梅兰芳与夫人福芝芳在上海留影（1950年）

目 录

登台杂感	1
我理想中的新中国	4
为着人民，为着祖国美好的未来， 贡献出我们的一切 ——在舞台生活五十年纪念会上的讲话	6
戏曲大发展的十年	12
中国京剧的表演艺术	19
要善于辨别精粗美恶	45
关于表演艺术的讲话	52
我演《游园惊梦》	63
谈杜丽娘	82
我怎样排演《穆桂英挂帅》	88
赣湘鄂旅行演出手记	102
与西安戏曲界谈艺	120
与安徽戏曲界谈艺	127
和河北跃进剧团学生谈学戏	139
怎样保护嗓子	143

一定要下苦功演好现代戏

- 在戏曲表现现代生活座谈会闭幕式上的讲话 …… 150
- 对我们的接班人说几句话 …… 156
- 漫谈戏曲画 …… 159
- 重视舞台艺术生活的文字记录工作 …… 164
- 漫谈运用戏曲资料与培养下一代 …… 170
- 拍摄舞台艺术纪录片的一点感想 …… 193
- 戏剧界参加辛亥革命的几件事 …… 196
- 在和英雄的朋友和亲人相处的日子里 …… 229
- 雨中清唱 …… 233
- 为兵服务——从朝鲜到广州 …… 237
- 访问农村 …… 245
- 矿井中的温暖 …… 248
- 新岁怀亲人 …… 250
- 萧长华先生的艺术劳动和道德品质 …… 257
- 继承着瑶卿先生的精神前进 …… 261
- 追忆砚秋同志的艺术生活 …… 264
- 悼念汪派传人王凤卿 …… 269
- 悼念王少卿 …… 278
- 徐小香、康芷林的艺术创造 …… 283
- 鼓王刘宝全的艺术创造 …… 289
- 《谭鑫培唱腔集》序 …… 321
- 昆剧《文成公主》序 …… 323
- 《中国人民的戏剧》序 …… 325
- 昆苏剧团的《十五贯》观后 …… 328

谈昆剧《十五贯》的表演艺术·····	332
动人的喜剧《搜书院》·····	336
谈秦腔几个传统剧目的表演·····	339
运用传统技巧刻画现代人物·····	343
看陇东道情剧《枫洛池》·····	347
东柳重青·····	350
看同州梆子·····	353
传统道德力量闪烁着光辉	
——评湖南戏曲艺术团的演出·····	357
理想的范本——《武松打店》·····	361
从维也纳世界人民和平大会归来·····	364
纪念斯坦尼斯拉夫斯基·····	368
回忆斯坦尼斯拉夫斯基和聂米洛维奇·丹钦科	
——为斯坦尼斯拉夫斯基、聂米洛维奇·丹钦科音乐剧	
院年鉴作·····	372
回忆苏联·····	377
浓郁芬芳的友谊之花	
——苏联国家大剧院芭蕾舞团访华演出志盛·····	382
和乌兰诺娃的会见·····	386
在基辅做客·····	390
中苏友谊万年青·····	395
我在平壤的时候·····	398
朝鲜歌剧艺术的新成就	
——看朝鲜青年艺术团演出的《孔菊与潘菊》·····	403
历史的严正逻辑·····	409
中印两国戏剧艺术密切相通·····	412

忆泰戈尔·····	416
看日本歌舞伎剧团的演出·····	424
再谈日本歌舞伎·····	429
日本人民珍贵的艺术结晶——歌舞伎·····	436
可爱的《夕鹤》·····	441
中日两国人民的深厚友谊·····	446

登台杂感

沉默了八年之后，如今又要登台了。读者诸君也许想像得到：对于一个演戏的人，尤其像我这样年龄的，八年的空白在生命史上是一宗怎样大的损失，这损失是永远无法补偿的。在过去这一段漫长的岁月中，我心如止水，留上胡子，咬紧牙关，平静而沉闷地生活着。一想到这个问题，我就觉得这战争使我衰老了许多，然而当胜利消息传来的时候，我高兴得再也沉不住气，我忽然觉得我反而年轻了，我的心一直向上飘，浑身充满了活力，不知从哪儿飞来了一种自信，我相信我永远不会老，正如我们长春不老的祖国一样。前两天承几位外籍记者先生光临，在谈话中间起我还想唱几年戏，我不禁脱口而出道：“很多年，我还希望能演许许多多年呢！”

因为要演戏，近来我充满着活动的情绪。吊嗓子，练身段，每天兴冲冲地忙着，这种心情，使我重温到在科班中初次登台时的旧梦，一方面是害怕，一方面是欢喜。那种兴奋竟是这样地吻合！八年了，长时间的荒废，老是那么憋着，因为怕人听见，连吊吊嗓子的机会都没有。胜利后当我试向空气中送出每一句唱词的时候，那心情的愉快真是无可形容。我还能够唱，四十年的朝

夕琢磨还没有完全忘记。可是也有玩意儿生疏了，观众能给我大量的包涵吗？我怎么能够满足观众对我的期望？

然而我知道，这一切大概不成问题。因为我这一次登台，有一个更大的意义，这就是为了抗战的胜利。在抗战期，我自己有一个决定：胜利以前我决不唱戏。胜利以后，我又有一个新的决定：必须把第一次登台的义务献给祖国，献给我们的政府。当时我想，假如政府还都的时候，有一个庆祝会，我愿意在举国欢庆声中献身舞台。现在我把这点热诚献给上海了，为了庆祝这都市的新生，我同样以无限的愉快去完成我的心愿。

我必须感谢一切关心我的全国人士。这几年来你们对我的鼓励太大了，你们提高了我的自尊心，加强了我对于民族的忠诚，请原谅我的率直，我对于政治问题向来没有什么心得。至于爱国心，我想每一个人都是有的吧？我自然不能例外。假如我在戏剧艺术上还有多少成就，那么这成就应该属于国家的。平时我有权利靠这点技艺来维持生活，来发展我的事业，可是在战时，在跟我们祖国站在敌对地位的场合底下，我没有权利随便丧失民族的尊严，这是我的一个简单的信念，也可以说是一个国民最低限度应有的信念。社会人士对我的奖饰，实在超过了我所可能承受的限度。《自由西报》的记者先生说我“一直实行着个人的抗战”，使我感激而且惭愧。

光荣属于我们的贤明领袖和艰苦卓绝的全国军民，只有他们才配接受我们最大的敬礼。在这双重的国庆节，请让我以一片鼓舞欢欣，献上我对于民族的微末忠忱。

三十四年双十节前夕

编者谨按：梅兰芳先生在上海蛰居三年余，在极其恶劣的环

境中，保持了他个人的清白，同时维护了中华民族的艺术家的尊严。处此浊流滔天的都市，其崇高的精神更值得赞美。兹当梅先生胜利后首次登台之际，承俯允本报之请，为纂此文，其谦抑与恳挚处弥觉动人。今日各方严主惩奸，信赏必罚，像梅先生这样坚贞不屈的艺术家，我们相信当不仅为社会所敬仰，亦当为政府所嘉尚吧。

（原载 1945 年 10 月 10 日《文汇报》）

我理想中的新中国

杜门谢客隐居八年之后，我今天又在舞台上和观众相见了。这是胜利后的第一个国庆日，我敬以无限的欢欣，与社会人士同伸庆祝的微意。

回想八年以来，我们所过的是如何阴暗的岁月。中国是具有悠久的历史 and 优秀的传统的国家，在抗战期中，每一个国民都有为她忍受痛苦的义务。现在痛苦的日子已经过去了，我希望未来的将是永久的和平和幸福。

至于我个人，我只是一个演剧者，毕生的心力都化费在舞台上。如果也允许我对新中国有什么理想，我愿意从我切身的事业想起。

我想像，在未来的新中国，无论新旧戏剧，都将是文化事业的一环，社会教育的一个有力的部门，而不止是单纯的娱乐。从事戏剧工作者，都成为服役于民众的艺术家，建设新中国的战士，国家保障他们的生活，社会尊重他们的地位，而他们本身，也不止于是供闲人消遣的工具。在平剧^①一方面，我希望有一

^① 注：当时北京为北平，故京剧当时被称为平剧。

个国家设立的学院，一面以完备的课程(包括一般的教育)训练人才，一面聘请专家实验研究，如何使它去芜存菁，发扬光大。因为社会的进步，平剧是否终将归于淘汰，我现在想像不出来。可是这一艺术形式的存在，自有它历史的和社会的依据，直至今日，还是最为广大观众所接受，加以改革、推进，使它蜕化为一种有意义的教育工具，我想是必要的吧。

自然，要实现这种理想，我们必须有一个富强的国家，进步，开明，充满着光明和朝气的社会。

(原载《周报》第六期“庆祝胜利号”，

1945年10月13日出版)

为着人民，为着祖国美好的未来， 贡献出我们的一切

——在舞台生活五十年纪念会上的讲话

主席，各位首长，各位同志：

我今天首先要向党和毛主席致最崇高的敬礼，并向中华人民共和国文化部、中国文学艺术界联合会、中国戏剧家协会亲爱的同志们由衷的谢意，没有党和毛主席的英明领导，没有中国人民革命的胜利，我们是不可能今天这样隆重的纪念会的。今天这个纪念会不独是我个人和周信芳先生的光荣，也是我们全中国戏曲工作者最大的光荣。

刚才欧阳予倩先生的发言，给了我很大的鼓舞，使我非常感动，也使我感到十分惭愧。我是一个平凡的人，对艺术的贡献是微薄的。最初依靠我祖父、父亲的遗训，后来又受到师友的督促、教育和广大观众的帮助、鼓励，才在艺术上前进了几步。欧阳先生的发言就是一个最实际的例子。他深刻地分析了我的艺术实践过程，给了我很多帮助。欧阳先生何以能够说得这样具体而精确呢？这是因为我们经历的道路是大体相同的，他也是过来人，这些话也是他从事几十年来的艺术实践、社会经历和他自己与反动势力长期斗争中体会得来的。欧阳先生对我过奖了，我谨

向欧阳先生致衷心的谢意。

欧阳先生说得一点不错，我在舞台生活上的这样一些微小成就，并不是依靠什么特别窍门得来的，而只是“劳动的积累”。下面请允许我简单地谈一谈这一方面的情况。

我开始学戏，是在清朝末期光绪庚子以后，学的戏如《战蒲关》、《祭江》、《二进宫》、《教子》等等，都是以唱工为主的青衣正工戏，这类戏在当时的演法是不注重身段、表情的，当时观众对这类戏的要求，也着重听而不着重看。旦角演员开蒙所以要学唱这类戏，是由于这类戏便于初学，可以打好基础。

辛亥革命以后，社会文化生活提高了，观众对戏曲艺术的要求也提高了，我初步地感觉到，这种专重唱工的青衣戏，已经不能满足观众要求，所以就在青衣之外，兼学了二本《虹霓关》、《樊江关》、《穆柯寨》这些偏重身段、表情和武工的戏，使戏路宽广丰富一些。果然这些戏演出以后，比青衣戏更受欢迎。

也就在清末民初的时候，戏剧的社会教育作用逐渐明确，话剧已开始活跃起来，在北京我看到了王钟声先生的话剧，在上海又看到了春柳社的话剧，得到了很大的启发。我感到了演员对社会的责任，就先后排演了以当代故事为题材的《孽海波澜》、《一缕麻》、《邓霞姑》、《童女斩蛇》等时装戏，内容是反映妇女受压迫、婚姻不自由等不合理社会现象和破除迷信的社会要求，从今天看来，这些剧本的内容和形式是有很多缺点的，但在当时社会里，却起了一些好的作用。

随后我又从前辈先生们学习昆曲，学了《思凡》、《闹学》、《游园惊梦》、《水斗》、《断桥》、《佳期》、《拷红》等几十出，对昆曲发生了很大兴趣。因为昆曲是一种歌舞并重、具有高度艺术性的古典戏曲，它的表演方法、歌曲音乐、身段、表情、舞蹈都是丰富多彩的，京剧受它的影响最大，学习了昆曲以后，我的表