

第260

梅蘭芳的舞臺藝術

許姬傳 朱家潛著

通俗文艺出版社

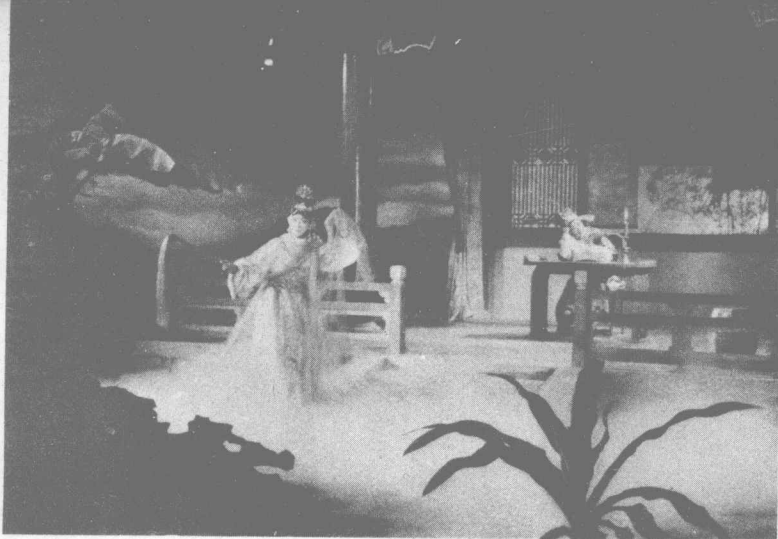

梅蘭芳扮演的洛神，出場時念白“我乃洛川神女是也”。

“看他懷抱之中，乃是玉鐙金帶枕”。

扮演曹子建的是姜妙香。

“出門來喚众仙祥云駕定!”

“紅日初升景色新。”

“罗袂輕揚乘彩云。”

走完了“云步”下看。

“子建哪，子建！你我彼此一別十有年，
可還記得小仙么？”

“啊，仙姬！既云與本藩有緣，敢請稍停仙趾，追話前因。”

“說起來和你要远就远……”

“要亲就亲。”

“無 妨!”

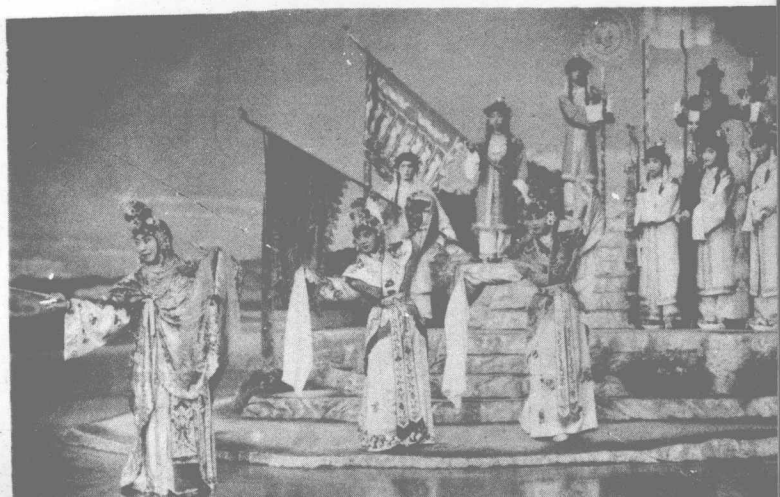
“我这里戏清流來把浪分”唱完之后在“回回曲”中戏水。

“竦輕軀似鶴立宛轉長吟！”

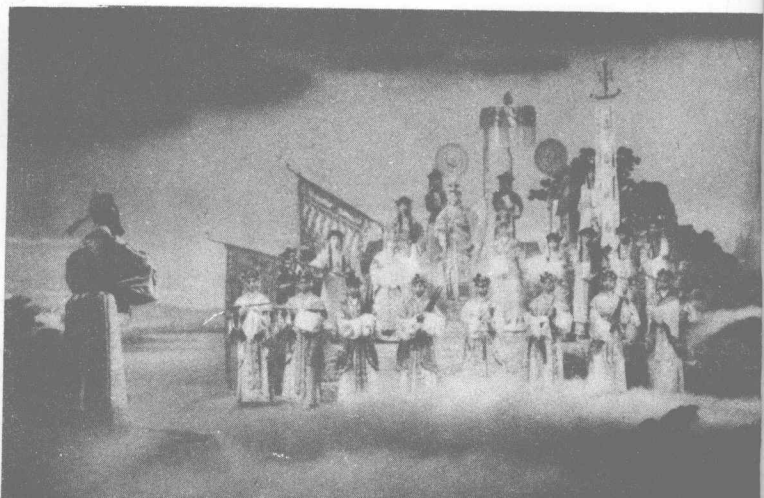
“輕移蓮步踏波行。”

“小仙这里有常帶耳珠一顆，特奉殿下，以報知己！”

“殿下保重小仙去也！”

目 录

洛神·····	1
贵妃醉酒·····	39
霸王别姬·····	77

洛 神

“洛神”是梅蘭芳先生根据“洛神賦”編演的一出戏。在这出戏的故事前面还有一段傳說：当三国时代，魏，黃初三年（公元二二二年），曹操的大兒子曹丕做皇帝的时候，曹丕的弟弟曹植，到当时的京城洛陽去朝見曹丕，曹丕賜給他一个玉鑲金帶枕。他看見这个枕头非常伤感，因为他听说这个枕头是甄后生前用的。甄后是曹丕的妻，当她未嫁曹丕的时候，曹植对她非常爱慕，曾經想求她为妻，但曹操却做主把她配曹丕了。后来曹丕竟听信讒言賜甄后自尽而死，在漫长的岁月中曹植始終沒有忘了她。这出戏的故事，是从曹植朝覲完畢帶着玉鑲金帶枕回府的途中开始。

曹植住在洛川的館驛里面，夜深人靜的时候，撫玩着玉鑲金帶枕未免睹物伤心，正要朦朧入睡之間，夢見一个仙女和他相約于次日在洛川会面，曹植醒来之后觉得仙女的容貌彷彿甄后一样。第二天很高兴地到了洛川，果然看見云端立着一位仙女就是昨晚的夢中人，曹植向她祝告了几句。她从云端下来，兩人見面，曹植想要知道她究竟是否甄后成了仙，但她沒有明白地說出来，只告訴曹植隨她到另一个地方看一看就明白了。說話之間忽然不見，曹植听見远远有仙乐的声音

音，跟踪追去真个看见这位仙女和另外两位仙女在水滨巖石上游玩，还有很多仪仗侍从，不知不觉地看呆了。正看之間，仙女下来向曹植說：“从前彼此精誠專一的互相爱慕，但在宮中多少年来并未交过一言，現在我已經成了仙，从此以后也就不会再見面了。”說完把耳朵上戴的明珠摘下来，贈給曹植。曹植也把身上帶的玉珮解下来贈給她。兩人分手之后，仙女就駕云上昇漸漸地不見了。这位仙女就是洛川的水神，也就是曹植所思念的甄氏女。演到这里剧終。

实际上，是曹植因思念甄氏，假托遇見这样一个仙女，作了这篇“洛神賦”来寄托自己的情感願望。这篇賦的題目本来叫作“感甄賦”，后来曹丕的兒子曹叡（魏明帝）（公元二二七年——二三九年）把它改名“洛神賦”。

曹植字子建，曹操的第三个兒子，生于公元一九二年，死于二三二年，是一个天才的文学家。

“洛神賦”是他很多作品中之一篇。曹子建以自己最爱的一个女人当作这篇賦的模型，通过丰富的想像力，塑造出一个洛神的形象。

晋朝的大画家顧恺之^①（公元三四八年——四一〇年）曾画过“洛神賦圖”。历代詩人画家也有不少以洛神为題材的作品。明朝（公元一三六八年——一六四四年）戏曲作家汪南溟曾以洛神的故事編了一出“洛水悲”杂剧^②，使这个題材从詩詞繪画發展到戏曲上去了。

当一九二三至一九二四年之間，梅蘭芳先生根据“洛神

賦”和“洛神圖”并参考汪南溟的“洛水悲”杂剧和繪画中的洛神圖，編演了这出“洛神”。在舞台上創造出洛神的形象，以歌唱舞蹈表情体现了洛神賦中形容洛神“翩若惊鴻婉若游龙”的意态；他的表演給观众的感觉仿佛是在讀一篇抒情的賦，又像在看一幅立体而又有声音的名画。

这出戏的歌舞、音乐、服裝、道具、布景及舞台画面的構圖各方面，在当时都給京剧表演艺术开辟了新的道路；特别是服裝为戏曲服裝中前所未有的，而它的風格却和原有的一切都非常調协。梅先生編演“天女散花”“黛玉葬花”之后，这是又一个具有划时代意义的作品。一九五五年四月中央文化部、中国戏剧家协会、中国文学艺术界联合会，为梅蘭芳、周信芳联合举办的舞台生活五十年紀念演出，曾以这出戏列为梅先生的古裝戏代表作之一。

（按）在舞台上演出的第一場先上曹子建，第二場上洛神。电影的拍攝是从第二場开始，把第一場省略了。本書記錄洛神的表演和电影是一致的，也从第二場开始，把第一場的台詞录在剧終以后，供讀者的参考。

第 二 場

洛 神：（內唱“二黃倒板”）滿天云雾湿輕裳。

（按）在舞台上演出的时候，这句倒板是幕后唱的。唱完以后，云女們手里举着云片出来，“站斜門”^②，接着洛神上場。这种在幕后唱“倒板”然后上場，在京剧的表演里面是

表示劇中人尚在比較遠處的聲音。唱完之後出場，才越走越近，這是擴大舞台空間的一種方法。在電影里唱“倒板”的時候，是一幅滿天雲霧的畫面，雲層漸漸稀薄，露出洛神的半身，唱完之後，雲霧漸濃，洛神又隱在雲霧里面了。

洛神：（上唱“散板”）如在銀河霄漢旁；縹緲春情何處傍，
一汀烟月不勝涼！

（按）電影里面因為已經有了真的雲彩，所以八個雲女手中就不再拿舞台上的雲片道具，改為每人手中捧一件樂器（仿照古代繪畫中以神仙為題材的故事畫面），分列兩旁立在雲端，洛神在中間輕輕地揮着拂塵由遠而近，成為一個半身鏡頭的時候唱三句“散板”。舞台上演出的時候在合的正中唱末一句。

洛神：吾乃洛川神女是也。掌握全川水印，修成一點仙心。因與雍邱王曹子建，尚有未盡之緣，猶負相思之債。今日聞他在此經過；為此，御雲而來，對他略表因由，借通誠懷。——侍兒們！

雲女：有。

洛神：洛川驛中去者！

雲女：是。

（按）洛神叫侍兒們的時候，把手中拂塵揚起，向兩旁一看，然後說：“洛川驛中去者”，向前一指。

洛神：（唱“散板”）思想起當年事心中惆悵，再相逢是夢里好不淒涼。

（按）唱完上一句，兩邊站門的雲女領起來走下去，洛神輕輕

地揮着拂塵轉身朝着下場門走去，等云女全下去之后，她再回過身來唱下句，唱完之后緩緩的走下去。在電影中洛神漸走漸遠，最后云氣漸漸的合攏。這一場的唱念，在閑靜的意態中微露惆悵的心情，因為曹子建本是深深地藏心中的一個人，現在聽說他從此經過，打算去會他一面，不由得又想起舊事，好像一池靜水，微風過處吹起些波紋。

第三場

（按）這一場在舞台演出的時候，奏着“小開門”的曲牌，驛官、二太監和曹子建同上。曹子建說：“你且退下”，驛官下去，然后曹子建一人獨白：“長途跋涉，好生困倦。唉！你看冷驛蕭條，春光潦草，碧雲已合，美人不來，這情怀好難安頓也！”拍攝電影因為刪掉了第一場，所以把曹子建自述表白補充在這里而刪掉了驛官的出場。

〔二黃“小開門”，二太監、曹子建上〕

曹子建：（念引）帝城春老，杜宇催歸早。

本藩，雍邱王曹植。承恩北闕，各位東陞。今因朝覲禮畢，承命歸藩。一路之上，經過谷陵景山，來在洛水驛中，借住一宵，明日再行。看冷驛蕭條，春光潦草，令人惆悵，咳！想起甄后，飲恨而死，倍增傷感，這情怀好難安頓也！

（唱“搖板”）身不慣長途苦好生煩惱，惡情怀無聊賴待向誰言！

（按）在舞台上演出時，曹子建唱完這句搖板，驛官上來說：“王爺請用晚膳”。曹子建說：“不消，我要靜坐片

时，你且迴避”。驛官答应：“是”之后下去。拍攝电影把这一节刪掉了。

曹子建：咳！夜靜更長，怎生消遣！哦，有了，前日入朝之時，聖上以玉鑲金帶枕見賜，想那枕兒乃甄后遺物，當此枯坐無聊，不免在燈下撫玩一番。——內侍。

太 監：有。

曹子建：將聖上所賜玉鑲金帶枕取來。

太 監：領旨。

（按）這時候，鑼鼓敲着二更的聲音，一個太監從下場門拿金帶枕送給曹子建。

太 監：金帶枕在此。

曹子建：你等迴避。

二太監：是。（下）

曹子建：啊呀呀，好一個枕兒也！

（按）在舞台上演出時，太監把金帶枕遞給曹子建。在電影里面是枕头放在案上，先拍攝一個枕头的特寫鏡頭。

曹子建：（唱“原板”）手把着金帶枕殷勤撫玩，想起了當年事一陣心酸。都是為這情緣牽連不斷，好教我常日里意馬心猿。一霎時只覺得神昏意懶，無奈何我只得倚枕而眠。

（按）曹子建是一個封建社會的貴族，但他在三十歲以後的生活，却不是安富尊榮及時行樂的環境。因為他哥哥曹丕（魏文帝）在皇位繼承的爭奪中，認為他是一個最大的敵人，所以長時期給他種種折磨。現在他又抱着這個玉鑲金帶

枕，更是触目伤心了。

姜妙香先生是今天京剧小生演员的老前辈，表演艺术的精湛是人所共知的。他自从梅先生开始排演这出戏起，就扮演曹植这个角色。由于他平日以写字画画蒔花养鱼来陶冶自己的性情，再加上他本来就富于情感，所以在舞台上表演时，那一付清逸安雅而微带憔悴的面貌，是非常适合曹子建这个人物性格的。通过他精湛的演技，在这一出戏的唱念做中，对于角色内心的哀怨和挚诚的爱情表达得非常动人。

洛神：（上唱“散板”）野荒荒星皎皎夜深人静，駕云来轉瞬間已到驛門。

（按）这一場鈸鼓打过三更以后，八个云女出来站“斜一字”④，洛神唱上句“散板”，唱完走到台中唱下句“散板”。在电影中，站“斜一字”的时候，下面有云层襯托着，到唱完下一句，云气就渐渐消失，表示已经站在平地了。

洛神：来此已是館驛，待我进去。——侍兒們。

众云女：有。

洛神：外廂伺候。

〔众云女下〕

（按）舞台上演出时，云女下去之后，洛神在一个“五击鈸”⑤当中“挖門”⑥进去到“大边”⑦，把拂塵一背，向曹子建一看。在电影中館驛的布景外面有一个玉石欄杆的台，洛神說完“外廂伺候”，要經過一段路才走到曹子建睡覺的地方，所以舞台上所用的“五击鈸”“挖門”的办法已不适用，改用“單籤”⑧打出答……答……答……的声音，来配合洛神悄悄地走这一段路的身段，最后轉过身去配合着