

梅兰芳 著

大师艺得从书

YiBuBuHuanXing

移步不换形

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

大师艺得丛书

移步不换形

梅兰芳 著

梅绍武 编

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

移步不换形/梅兰芳著. —天津: 百花文艺出版社, 2008. 1

(大师艺得)

ISBN 978—7—5306—4800—1

I. 移… II. 梅… III. ①梅兰芳 (1894~1961)
—自传②京剧—艺术评论—文集 IV. K825. 78
J821—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 200518 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27695043

全国新华书店经销

北京楠萍印刷有限公司印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 24.25 插页 2

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-6000 册 定价: 43.00

大师艺得丛书

奔腾尺幅间·徐悲鸿著
移步不换形·梅兰芳著
居高声自远·马思聪著
粉墨写春秋·焦菊隐著

目录

CONTENTS

一代宗师梅兰芳(代序)	梅绍武 1
开蒙老师吴菱仙	9
学花旦戏	13
学昆曲	15
学跷工和武工	18
从路三宝学《醉酒》	22
看戏观摩 转益多师	25
开始了舞台生活	33
第一次到上海 首演《穆柯寨》	37

祖母的训诫·····	47
时装新戏的初试·····	50
古装戏的尝试·····	66
养 鸽·····	86
牵牛花·····	92
剪辫子·····	97
戏院外的一出《牢狱鸳鸯》·····	100
炸弹风险·····	113
学 画·····	121
绘画和舞台艺术·····	131
漫谈戏曲画·····	139
编写抗敌剧目·····	144
登台杂感·····	157
我理想中的新中国·····	160
萧长华先生的艺术劳动和道德品质·····	162
继承着瑶卿先生的精神前进·····	166
追忆砚秋同志的艺术生活·····	169
悼念汪派传人王凤卿·····	175

悼念王少卿·····	185
纪念斯坦尼斯拉夫斯基·····	191
回忆斯坦尼斯拉夫斯基和聂米洛维奇·丹钦科·····	196
首次访问苏联时和爱森斯坦的交谊·····	202
和乌兰诺娃的会见·····	216
第一次试拍有声影片·····	221
美国电影界对中国戏曲的看法·····	226
“飞来福别庄”做客·····	230
在北京酬答范朋克·····	236
第一次会见卓别林·····	243
再次会见卓别林与对《大独裁者》的观感·····	245
在美接受荣誉博士学位时的答谢词·····	252
日本人民珍贵的艺术结晶——歌舞伎·····	254
看日本歌舞伎剧团的演出·····	262
天龙寺会见今井京子·····	268
在中村雀右卫门夫人家里·····	272
市川猿之助先生家里的夜宴·····	276
早稻田大学演剧博物馆·····	279

唐招提寺和扬州高僧.....	283
漫谈东京印象.....	286
话别酒会上的两心交流.....	292
忆泰戈尔.....	302
要善于辨别精粗美恶.....	312
怎样保护嗓子.....	320
我学戏、改戏和表演的经验.....	327
我怎样排演《穆桂英挂帅》.....	333

附 录:

梅兰芳的一席谈.....	柯 灵 350
吊梅二题.....	丰子恺 357
论京剧艺术的古典精神.....	叶秀山 361
后 记	梅绍武 379

一代宗师梅兰芳

(代序)

梅绍武

梅兰芳,名澜,字畹华、浣华,原籍江苏泰州,1894年10月22日(农历9月24日)诞生于北京一梨园世家。祖父梅巧玲(1842—1882)为清代同治、光绪年间著名京剧、昆曲演员,“同光十三绝”之一。父梅竹芬(1874—1897)亦为清末京昆旦角演员。母杨长玉(1876—1908)系梨园名宿杨隆寿之女。伯父梅雨田(1865—1912)是长期为谭鑫培伴奏的著名琴师。梅兰芳父母早逝,由祖母和伯父抚养成人。伯父操琴收入微薄,家境并不富裕,梅兰芳未曾享受过幸福的童年,六岁时亲眼目睹八国联军入侵的暴行,幼小的心灵深深埋下了痛恨侵略者的种子。

他七岁入私塾读书,受家庭环境熏陶,八岁即开始学艺,但由于先天条件并不优越,一句唱词久久不能成诵,老师对他说“祖师爷没赏你这碗饭吃!”而罢教。这句话倒激发了梅兰芳发奋勤学苦练的志气。九岁师事吴菱仙,开蒙戏为《战蒲关》,每句唱词苦练百遍,终于学会多出正工青衣戏。11岁在广和楼首次登台扮演昆曲《长生殿·鹊桥密誓》的织女,是由吴老师抱他登上鹊桥的。后搭喜连成科班

梅兰芳

借台练戏,由伯父亲授《武家坡》和《玉堂春》等戏,并向秦稚芬和胡二庚学花旦戏,随茹莱卿练习武功,继而搭班在京演出,先后与谭鑫培等名伶合演,声誉鹊起。20岁后拜陈德霖、乔蕙兰、李寿山和陈嘉梁等前辈为师,钻研昆曲,又从路三宝学习《贵妃醉酒》等戏。他勤奋好学,转益多师,广征博采,戏路极广,为日后成为一代宗师奠定了坚实的基础。

1913年,梅兰芳随同驰名须生王凤卿首次赴上海演出,在王凤卿大力提携下,梅兰芳首演大轴戏《穆柯寨》,受到观众欢迎,遂崭露头角。

宣统元年,他在北京看到了王钟声演的“改良新戏”,后在沪期间他又观摩了欧阳予倩等组织的春柳社的话剧,深受启发。1914年起,便以社会时事为题材,编演了反映妇女受压迫、婚姻不自由以及反对迷信的《孽海波澜》、《宦海潮》、《一缕麻》、《邓霞姑》和《童女斩蛇》等时装新戏,大受观众的欢迎和好评。

梅兰芳曾说:“戏剧前途的趋势是跟观众的需要和时代而变化的……我要走向新的道路,去寻求发展。”他于是在一大批学识渊博的分子和亲友同行的协助和支持下,开始整理传统剧目,改革旦角表演艺术,把“青衣”、“花旦”、“闺门旦”、“刀马旦”等演技融于一体,开创了戏路宽阔、刚柔并济的“花衫”行当。他依据京剧艺术规律,遵循“移步不换形”的理论原则,改革唱腔,增添音色浑厚的“二胡”伴奏,设计绚丽多彩的新颖舞蹈身段,改进化妆、服饰和人物造型,净化舞台,增设灯光,逐步进行戏剧改革。22岁起他首先编演了古装新戏《嫦娥奔月》,又首创京剧中的红楼戏:《黛玉葬花》、《千金一笑》(又名《晴雯撕扇》)、《俊袭人》等剧,嗣后又编演了《天女散花》、

《西施》、《洛神》、《麻姑献寿》、《霸王别姬》、《太真外传》等十余出剧目,开拓了古装歌舞剧的新路,使优秀的传统民族舞蹈在京剧舞台上大放光彩,令观众耳目一新。其中不少剧目后来成为梅派艺术的精品。他从而红遍大江南北。1927年,梅兰芳34岁,当选为“四大名旦”之首。

1931年,梅兰芳为振兴民族艺术,使京剧名副其实地代表“国剧”,而与余叔岩、齐如山、张伯驹等人创建国剧学会,并附设国剧传习所,培养人才。他在传习所开学典礼上致词说:“我认为戏剧要接近人民,接近大众,研究艺术是从事人类精神生产的活动,所以要站在时代前面,一点点地做下去。”他鼓励学员“一要敬业乐群,二要活泼严肃,三要勇猛精进”。他本人亲自参加了教学工作。

早在本世纪初,梅兰芳就抱定要向海外弘扬祖国优秀文化艺术的宗旨,为此他多次出国访问演出。他先后于1919年、1924年两次访日,1930年访美,1935年访苏,获得盛誉。他不但使京剧艺术跻身于世界戏剧之林,给予不少外国戏剧家以启迪或影响,而且也增进了各国人民对中国文化艺术的正确了解。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在介绍东方艺术,联络中美两国人民之间的感情,沟通世界文化方面所尽的力量,向他颁发了文学博士荣誉学位。苏联艺术大师斯坦尼斯拉夫斯基称赞他的表演是“有规律的自由动作”,“具有充满诗意的、样式化了的现实主义”。梅那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他的《虹霓关》片断以展

梅兰芳

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艺术境界。

梅兰芳在出国演出期间也孜孜不倦地吸收别国人民优秀的文化成果,以充实自己艺术创造的基础,正如他本人所说:“我一方面是想把中国戏曲介绍到国外,一方面也是想借此观摩吸收外国戏剧艺术丰富我们的民族艺术。”1935年,他在苏联演出结束后,便到英国、法国、德国、意大利、奥地利、埃及和印度等国观察戏剧和歌剧,从而结识了众多国际知名的艺术大师、戏剧家、作家、歌唱家、舞蹈家和画家,同他们切磋艺术,交流心得,建立了诚挚的友谊。这些国际友人当中,除上面已提到的几位,还包括高尔基、聂米洛维奇-丹钦科、夏利亚宾、乌兰诺娃、斯达克·杨、贝拉斯科、卓别林、罗伯逊、范朋克、玛丽·璧克福、萧伯纳、詹·马·巴里、毛姆、戈登·克雷、皮斯卡托、嘉丽-古契、泰戈尔、难达婆藪、青木正儿、尾上梅幸、守田勘弥等人。在国外一次招待会上,梅兰芳曾意味深长地说:“中西的戏剧虽不相同,但是表演却可互相了解,艺术之可贵即在于这一点,所以‘艺术是无国界的’一句话,诚非虚言,现在的中西戏剧有一个相接触的机会,我很希望不久即有新的艺术产生,融会中西艺术于一炉。”梅兰芳一生为促进我国与国际间的文化交流,做出了卓越贡献,可以说是一位弘扬民族文化的先驱者,一位沟通东西方文化的民间使者。

梅兰芳是一名爱国者,早在五四时期,当订立廿一条国耻条约时,他便激于义愤,编演了《木兰从军》,激发人们的爱国主义精神。“九·一八”事变后,他又编演了《抗金兵》和《生死恨》,激励人们抗敌救国。1932年,他由京迁

居上海。八年抗战期间，他于1938年为摆脱敌伪的骚扰，借第四次赴香港演出之机，逃出樊笼，演出后即蛰居香港，息影舞台。1941年末，太平洋战争爆发，香港沦陷，敌寇逼迫他演出庆功，他蓄须明志，予以抵制。1942年夏，他郁悒地返回上海，与家人共患难，敌伪又多次胁迫他登台庆祝所谓的“大东亚战争胜利”，甚至由南京大屠杀元凶松井石根大将出面要挟^①，他都断然拒绝，置生死于度外，正如他在抗战胜利后曾对著名作家柯灵先生所说“他们要庆祝的，就是我们的耻辱；他们要笑的，我们该哭，我怎么能唱这个戏呢？”1943年，他把北平无量大人胡同寓所卖掉以维持生计，并接济苦难的同行和亲友。此后他又与叶恭绰先生合办画展，以出售自己的绘画度日，充分表现了一名具有民族气节的艺术家的尊贵品质和威武不能屈的大无畏精神。1945年抗战胜利，他当即剃去唇髭，重登舞台，受到人民深切的尊敬和爱戴。

1949年新中国成立后，梅兰芳先后当选为全国人大代表、全国政协常委，并出任中国戏曲研究院、中国戏曲学院和中国京剧院院长。他焕发了青春，赴全国各地巡回演出，受到各地群众热烈欢迎。1952年文化部授予他荣誉奖状，同年他赴维也纳出席世界人民和平大会。1953年参加中国人民赴朝鲜慰问团，任副总团长，前去慰问中国人民志愿军。1955年，文化部、文联和剧协为梅兰芳和周信芳举办了舞台生活50年的纪念活动。1956年，他率领庞大的中国访日京剧代表团，第三次访日演出，增进了中日两国人民的友谊，为后来中、日建立正常的外交关系起了铺垫作用。1957年，他荣获国际舞蹈协会颁发的荣誉奖章，同年参加中国劳动人民代表团，赴苏联庆祝十月革命40周年。1960年再

① 详见（日）尾崎宏次：《梅兰芳曾留过胡子》一文，载《光明日报》（1993年4月3日）。

次赴莫斯科庆祝中苏友好同盟互助条约签订十周年纪念。

梅兰芳于1959年光荣地加入共产党，并为庆祝国庆十周年编演了《穆桂英挂帅》作为献礼，炉火纯青地塑造了一位杰出的巾帼英雄形象。同年，他还拍摄了昆曲《游园惊梦》的电影，在这之前，1955年，已拍摄了《梅兰芳舞台艺术》彩色戏曲片。晚年，他不遗余力地培养新一代中青年演员，他的学生遍及各地，桃李满天下。此外，他还撰写了回忆录《舞台生活四十年》、《东游记》、《我的电影生活》和《梅兰芳戏剧散论》等多部著作。

1961年8月8日，梅兰芳因患冠状动脉梗塞症逝世，享年67岁。巨星殒落，举国哀痛。梅兰芳治丧委员会由周恩来总理等61人组成，在首都剧场举行的隆重追悼会上，陈毅副总理主祭并代表中共中央和国务院讲话，文化部副部长齐燕铭同志致悼词。梅兰芳遗体安葬在北京西郊万花山麓。

在长达半个世纪的舞台实践中，梅兰芳尊重传统，善于继承，勇于创造革新，不断丰富和改进自己的表演艺术。他从青年时代起就认真钻研古典文学、绘画和雕塑、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，并把这些知识融入他的艺术，从而创造了大量优秀剧目，形成了具有独特风格、大家风范的流派——梅派。他在中国戏曲的发展上起到了承前启后的作用，把京剧艺术推向了高峰。

他所创建的梅派艺术，其特点是唱腔圆润纯正，自然大方，婉转动听，表演简洁洗练却包含着丰富的感情，蕴藏着深厚的功力，刻画人物细致入微，风格典雅大方。他一生在舞台上创造了为数众多、仪态万方的中国古代和近代妇女的优美形象，诸如穆桂英、梁红玉、花木兰、韩玉娘、萧桂

英、赵艳容、杜丽娘、杨玉环、林黛玉、白素贞、虞姬、西施、洛神、天女、嫦娥、林纫芬、邓霞姑等人物，其中有的是充溢浩然正气的爱国的巾帼英雄，有的是理性抗争的平民弱女，有的是反男尊女卑的坚强女性，有的是家喻户晓的古典文学或神话传说中的仕女和天仙。这些人物都体现了中国妇女的传统美德和鲜明个性。但是，梅兰芳在舞台上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、坚强的特征。他在艺术创作中，善于辨别精、粗、美、恶，自始至终贯穿着一种独特风格，一种具有追求美、雅致和崇高的意向。因此，欧阳予倩赞誉梅兰芳为“真正的演员，美的创造者”，乌兰诺娃推崇他为“美的化身”。

梅兰芳自1949年在京居住的护国寺大街9号故居，已于1984年辟为梅兰芳纪念馆，邓小平同志亲笔题写了馆名匾额。故乡泰州也于1988年建成了梅兰芳史料陈列馆（今亦已改名为梅兰芳纪念馆），江泽民主席1992年元月23日参观时，为该馆书写了“弘扬民族优秀文化，振兴京剧艺术”的题字。1996年12月16日，江泽民主席在第六次全国文化会、第五次全国作代会上发表重要讲话，其中充分肯定了梅兰芳的艺术成就和对民族文化的贡献，把他与鲁迅、郭沫若、茅盾、聂耳、冼星海、齐白石、徐悲鸿等现代大文学家、大艺术家并列。

梅兰芳一生热爱祖国，热爱人民，热爱艺术，把毕生精力都献给了祖国的文艺事业。如今以梅兰芳为代表的中国戏曲表演艺术已被公认为当今世界三大重要表演体系之一。

正是：梅质兰魂永芳香，音容笑貌五洲存。

梅兰芳与幼年学艺时的伙伴（1913年）

开蒙老师吴菱仙^①

我家在庚子年，已经把李铁拐斜街的老屋卖掉了，搬到百顺胡同居住。隔壁住的是杨小楼^②、徐宝芳两家（宝芳是徐兰沅^③的父亲，兰沅是梅先生的姨夫）。后来又搬入徐、杨两家的前院，跟他们同住了好几年。附近有一个私塾，我就在那里读书。后来这个私塾搬到万佛寺湾，我也跟着去继续攻读。

杨老板（小楼）那时已经很有名气了。但是他每天总是黎明即起，不间断地要到一个会馆里的戏台上练武功，吊嗓子。他出门的时间跟我上学的时间差不多，常常抱着送我到书馆。我有时候跨在他的肩上，他口里还讲民间故事给我听，买糖葫芦给我吃，逗我笑乐。隔了十多年，我居然能够和杨大叔同台唱戏，在后台扮戏的时候，我们常常谈起旧事，相视而笑。

九岁那年，我到姐夫朱小芬^④（即朱斌仙之父）家里学戏。同学有表兄王蕙芳和小芬的弟弟幼芬。吴菱仙是我们开蒙的教师。我第一出戏学的是《战蒲关》。

吴菱仙先生是时小福先生的弟子。时老先生的学生都以仙字排行。吴老先生教我的时候，已经五十岁左右。我那

① 本文及以下十七篇均节选自《舞台生活四十年》（中国戏剧出版社，1987年）。

② 杨小楼（1878-1938），著名京剧武生演员，师承杨隆寿和俞润仙，创造了武生里影响最大的“杨派”，为后来京剧武生所宗法。

③ 徐兰沅（1892-1976），著名京剧琴师，师承梅雨田、刘顺，自1921年加入梅剧团后，与梅合作长达28年。

④ 朱小芬（生卒年月不详），苏州人，著名京剧丑行演员，其父朱霞芬为梅巧玲的弟子。兄朱小霞，弟朱幼芬，均工旦行。