

梅蘭芳

自述

梅紹武 梅卫东○編 中華書局

梅蘭芳

自述

梅绍武 梅卫东 〇 编

中華書局

图书在版编目(CIP)数据

梅兰芳自述/梅绍武,梅卫东编.-北京:中华书局,
2005

ISBN 7-101-04703-3

I.梅… II.①梅…②梅… III.梅兰芳(1894~1961)

-自传 IV.K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 051674 号

书 名 梅兰芳自述

编 者 梅绍武 梅卫东

责任编辑 聂丽娟

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

http: //www.zhbc.com.cn

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京未来科学技术研究所有限责任公司

版 次 2005 年 6 月北京第 1 版

2005 年 6 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787×960 毫米 1/16

印张 15½ 字数 100 千字

印 数 1-8000 册

国际书号 ISBN 7-101-04703-3/G·866

定 价 32.00 元

编者的话

梅兰芳(1894~1961)是中国戏曲艺术大师,杰出的京剧表演艺术家。他一生热爱祖国,热爱艺术,把毕生精力都献给了祖国的文艺事业。

他1894年诞生于北京,原籍江苏泰州,八岁开始学艺,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,不断丰富和改进自己的表演艺术。他的先天条件并不优越,但他从少年时代起就发奋勤学苦练,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,使自己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到了承前启后的作用,国内外一致誉他为伟大的演员和美的化身。

梅兰芳是个爱国主义者,深受人民群众的景仰。在日本帝国主义侵犯我国那段时期,他先编演《木兰从军》、《抗金兵》和《生死恨》等爱国剧目,激励人民抗敌救国的斗志。后来他身陷敌占区,大义凛然地拒绝敌伪威胁利诱,蓄须明志,息影舞台八年。他鬻产倾家,靠卖画典当维持生计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

2 梅兰芳自述

不屈的大无畏精神。

新中国成立后,他当选为全国人大代表、全国政协常委、中国文联副主席和中国剧协副主席,并出任中国戏曲研究院、中国京剧院和中国戏曲学院院长。他不遗余力地培养新一代的中青年演员,他的学生遍及各地,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。

梅兰芳又是我国向海外传播京剧艺术的先驱者。他曾在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。他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,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工作中做出了卓越贡献。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。

本书文字均摘自梅兰芳本人的著作:《舞台生活四十年》(第一、二、三集)、《梅兰芳戏剧散编》、《梅兰芳文集》、《东游记》和《我的电影生活》等。书名《梅兰芳自述》为编者所拟,书中各章大小标题也为编者所加。全书所摘文字是以他青少年时代的学艺、演出、创作和生活经历为重点,配以他在不同历史时代和不同年龄阶段的照片近二百幅。后附《梅兰芳年谱简表》供参考。

读者从中可以看到一代宗师梅兰芳一生所走过的光辉的艺术道路和光明磊落的生活历程。

梅绍武

梅兰芳纪念馆名誉馆长

2005年5月

目录

初次登台	55
登上舞台	
转益多师	50
看戏观摩	44
学刀马旦	41
学跷工和武工	36
学习昆曲	33
学花旦戏	31
开蒙老师吴菱仙	28
学艺过程	
祖父的事迹	16
祖母的回忆	9
姑母话旧	4
梨园世家	
编者的话	1

《霸王别姬》	《天女散花》	红楼戏	《嫦娥奔月》	编演古装戏	《童女斩蛇》	《一缕麻》	《孽海波澜》	编演时装新戏	改革创新	祖母的训诫	首演《穆柯寨》	沪上成名	搭班演出
121	117	111	106	105	95	89	85	85		74	68	61	55

《生死恨》	215
《抗金兵》	213
编演抗敌剧目	
访苏旅欧	204
美国之行	191
三次访日	183
对外传播京剧艺术	
炸弹事件	169
受困天津	155
风险遭遇	
学习绘画	139
培植牵牛花	133
养鸽	129
业余爱好	

息影八年	219
蓄须明志	220
迎接胜利	225
焕发青春	227
舞台生活五十年	229
编演《穆桂英挂帅》	229
梅兰芳年谱简表	229

梨园世家

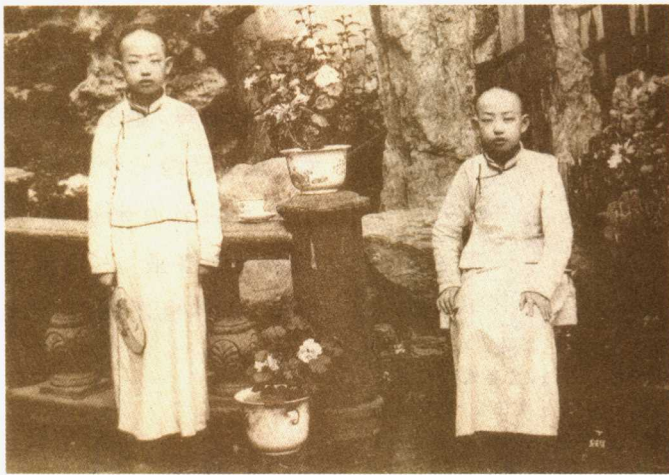

梅兰芳十岁

我是个笨拙的学艺者,没有充分的天才,全凭苦学。我的学艺过程,与一般人并没有什么两样。我不知道取巧,我也不会抄近路。我不喜欢听一些颂扬的话。我这几十年来,一贯地依靠着我那许多师友们,很不客气地提出我的缺点,使我能够及时纠正与改善。

梅兰芳十一岁(双影照)

我觉得我实在是一个平凡的人,没有什么可以称述的。在艺术上,我到今天还是一个努力学习的小学生,哪里够得上写传记^①。

我一生经历的事实在太多了,一时也记不全。一些老朋友又分散各地,参考的书籍也不能到处带着走,真所谓一部“二十四史”不知从何说起了。

我的一生可以分为三个时期:

(一)学习演唱时期;

(二)古装、时装的尝试期;

(三)出国表演时期。

对我有过帮助的朋友,除了本界的前辈之外,有外界的戏剧

① 这是梅兰芳1950年6月9日从上海回到北京,住在李铁拐斜街远东饭店,夜间同他的秘书许姬传在谈起《文汇报》约他写《舞台生活四十年》连载时所说的话。

秦稚芬，京剧旦角演员，精通技艺，擅长书法，又喜欢研究历史，熟读《通鉴》，与梁任公、罗瘿公、魏铁珊为文字交，为人仗义，有古侠之风。

家、文学家、画家、考据家、雕刻家……他们尽了最大的努力，来教育我、培植我、鼓励我、支持我！这些人都有不同的性格和独特的天才，为我做了种种的设计，无微不至。我得到了他们的启示和指导，使我的艺术一天天丰富起来，这都是我不能忘记的事。

至于我幼年的事迹，我还有一位嫁给秦稚芬姑丈的胞姑母，她知道得很多。她是我祖父最小的闺女，现在已经七十开外了。我四岁丧父之后，她是尽了最大的努力来护持我的。她的儿子秦叔忍表弟，经营制版事业，人很能干、热情，所以她的老境相当舒适，身体也还硬朗，像她这样高寿还能替孙男女扎鞋底呢！

姑母话旧

秦老太太是一位慈祥和蔼的老人。她说：“晚华（指梅兰芳）是生在李铁拐斜街梅家的老宅里的。那时先父已经去世多年，他的父亲是我的第二个哥哥，为人心地光明，存心厚道。唱的昆曲、皮簧，全是学的他老爷子（指梅巧玲）的玩艺儿。可惜活到二十来岁，就病死在那老宅里了。那年晚华才四岁，就成了一个没有父亲的孩子。他的母亲是名武生杨隆寿^①的女儿，也是一个忠厚老实人。她跟我二哥这一对，配得倒是挺合适的。

“先父死后，就是我大哥大嫂（指梅雨田夫妇）管家。在旧社会里一般旧脑筋不都是重男轻女吗？我大嫂养了几个孩子，偏偏都是闺女，没有儿子。晚华在名义上是兼祧两房，骨子里的滋味可并不好受。所以他母子在那段日子里，是很受了一点磨难

①杨隆寿（1845～1900），京剧武生演员，有“活武松”、“活石秀”之称，长期在梅巧玲掌管的四喜班演出。

梅兰芳出生地——北京前门外李铁拐斜街梅家老宅

的。到他十五岁的时候，连母亲也死了。在他的幼年，一切饮食寒暖，我们在旁边也算是尽过一点监护的责任的。

“我大哥的脾气古怪，性情孤僻。他学玩艺儿是到手就会，的确是一个富有艺术天才、绝顶聪明的人。他在内廷当过差，给

6 梅兰芳自述

①谭鑫培(1847~1917),近代著名京剧生行演员,发展了京剧老生的表演艺术。1900年前后成为京剧界主要代表人物,世称“谭派”。谭晚年所演的戏,梅兰芳皆赶得上观摩,1912年后多次同台合作,使梅受益颇多。

谭老板(指谭鑫培^①)伴奏多年。谭老板的唱腔,配上他的胡琴,内外行一致公认是珠联璧合、最理想的一对合作者。他除了胡琴之外,笛子吹得也好,还能打鼓。场面上的乐器,几乎没有一件拿不起来,而且也没有一件不精通的。当时北京城里有许多亲贵们跟他学戏。

父亲梅竹芬

母亲杨长玉

②庚子(1900)年初起,河北、山东一带义和团运动声势浩大。英、美、法、德、俄、日、意、奥八国借口清政府“排外”,组成八国联军,侵略中国,6月17日攻占大沽炮台,随后陷天津、北京。

“先父死后留下了十几所小房子,如果维持一个普通家庭的生活,本来是不成问题的。庚子洋兵^②进了城,在北京住家的,多半都受了严重的损害。同时各戏班经过了长期的停演,有出无人,坐吃山空,我们家里就这样慢慢地衰落下去了。至于我大哥,胡琴伴奏的收入并不太好,只是在谭老板晚年的声望之下,他的待遇才提高了一步,最早也是跟一般场面的戏份没有多大区别的。单靠他拉胡琴的一点收入,是养活不了一个大家庭的生活的。他一生的精力都放在艺术上面,对家庭的开支毫无计划。他那种个性根本就不懂得什么叫做理财,才过到这种人不

敷出、寅吃卯粮的日子。这样对付了好久，一直到晚华成名以后担负起了全部家庭中的生活费用，经济情况才渐渐好转。

“要讲到洋兵进城骚扰的情形，那真叫人一辈子都忘记不了。不管谁家，只要他们高兴就往里闯，翻箱倒篋，一个走了一个来，没有完的时候。我跟晚华的母亲，年纪又轻，更是害怕，每天都得化装，把黑煤抹在脸上，躲着不敢见人。后来觉着我们住的百顺胡同，房子浅窄，外国兵容易进来，太不

伯父梅雨田

伯母胡氏

妥当，全家又避到他外祖杨隆寿家里去住，也是活受罪，整天躲在杨家的一间摆砌末^①的屋里。有一次洋兵要进这屋来看看，杨老先生不答应，话又不懂，双方就起了冲突，洋兵还掏出手枪来吓唬他，他也不理他们。那次杨老先生受的刺激很大，不久就病了（杨是死在那年的7月25日）。当时北京住家的女眷们都想法深深地躲避起来，有的是整天躲在屋顶上，茶饭都由别人给她们送上去，像凤二爷（指王凤卿^②）家里，就是这个办法。

“晚华的幼年，生长在这样一个散漫而中落的家庭里，能够成长起来，兴家立业，真不是一件容易的事。他幼年的遭遇，是受尽了冷淡和漠视的，生活在阴森的气氛当中，从家庭里得不到一点温暖。在他十岁以前，有一个时期，几乎成了一个没人管束

①砌末，京剧各种道具的总称。

②王凤卿（1883～1959），著名京剧老生演员，王瑶卿之弟，与梅兰芳合作演出长达二十年。新中国建立后，在中国戏曲研究院戏曲实验学校任教。

8 梅兰芳自述

的野孩子，他今天已经扬名中外，艺术上有了成就，就一般人的想象，一定以为他在幼年该是如何的聪明伶俐、与众不同，其实不然，他幼年时的资质并不十分高明。我记得在他八岁的时候，家里把名小生朱素云的哥哥请来，替他说戏。那时一般开蒙的

《三娘教子》，梅兰芳饰王春娥

戏，无非是《二进宫》、《三娘教子》一类老腔老调的玩艺儿。谁知四句老腔，教了多时，还不能上口。朱先生见他进步太慢，认为这孩子学艺没有希望，就对他说：‘祖师爷没赏你饭吃！’一赌气，再也不来教了。等他成名以后，有一天又在后台见着，朱先生很不好意思地对他说：‘我那时真是有眼不识泰山！’他笑着答复朱先生说：‘您快别说了，我受您的益处太大了，要不挨您那一顿骂，我还不懂得发奋苦学呢。’打这儿就可以证明他的成功，不是靠聪明得来的，而是从苦练苦干中得了来的。

“再说他幼年的相貌也很平常。面部的构造是一个小圆脸。两只眼睛，因为眼皮老是下垂，眼神当然不能