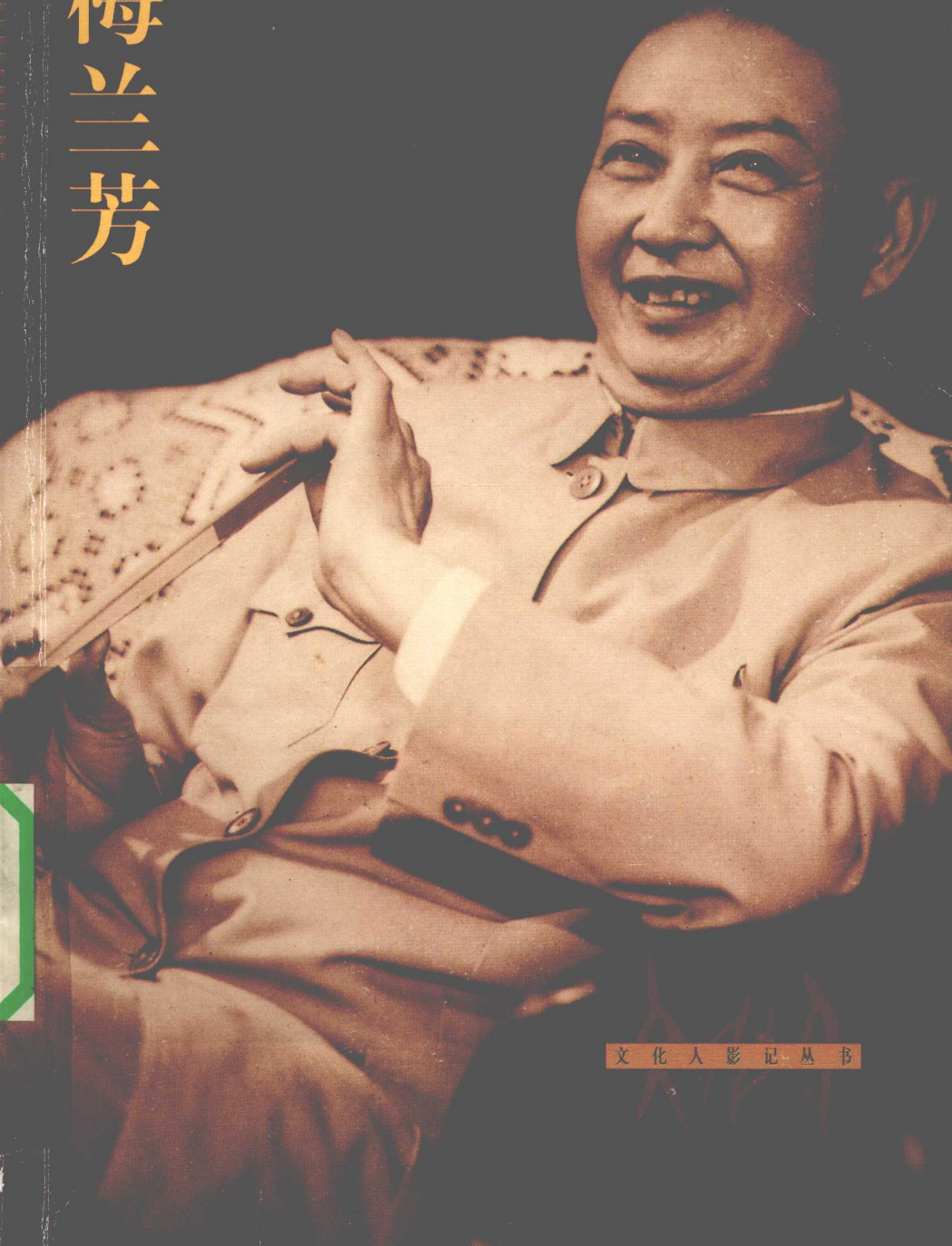

梅兰芳

文化人影记丛书

梅兰芳

成喻言 刘占文 编著

河北教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

梅兰芳/成喻言, 刘占文编著. - 石家庄: 河北教育出版社, 2001.4
(文化人影记丛书)
ISBN 7-5434-4176-4

I. 梅... II. ①成...②刘... III. 梅兰芳 (1894~1961) - 生平事迹 IV. K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 14788 号

文化人影记丛书

梅兰芳

成喻言 刘占文 编著

河北教育出版社出版 (石家庄市友谊北大街 330 号)

山东新华印刷厂德州厂印刷

850×1168 毫米 1/32 4.25 印张 2001 年 11 月第 1 版

2001 年 11 月第 1 次印刷 定价: 22.00 元

ISBN 7-5434-4176-4/K·169

序 言

梅兰芳先生(一八九四年至一九六一年)是我国戏曲艺术大师,杰出的京剧表演艺术家。

梅兰芳一生热爱祖国,热爱人民,把全部精力献给了京剧艺术事业。在半个多世纪的舞台实践中,他继承传统,勇于革新,一丝不苟,精益求精,将我国戏曲艺术的精华集于一身,创造了众多优美而令人难忘的艺术形象,积累了大量优秀剧目,发展并提高了京剧旦角的演唱和表演艺术,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。

梅兰芳在演出的剧目中,创造了多种性格鲜明的艺术形象,体现了中国妇女各种美好的品德与个性,有的端庄淑静,有的英武豪放,有的娇憨活泼,有的聪慧机敏。他善于运用歌唱、念白、身段、舞蹈等技巧,把人物的心理状态刻画入微,融化在美的形象之中。因此,他在国内外被一致誉为伟大的演员和美的化身。

梅兰芳是我国向海外传播京剧艺术的先驱者。他曾于一九一九年、一九二四年和一九五六年三次访问日本,一九三〇年

访问美国，一九三五年和一九五二年访问苏联进行演出，获得盛誉。美国的南加利福尼亚大学和波摩那学院分别授予他荣誉文学博士学位。他在国外的演出，不仅增加了各国人民对中国文化艺术的了解，使我国京剧艺术赢得国际声誉，也给予外国戏剧以积极影响，而且他在此期间结识了众多国际知名的艺术家、戏剧家、作家、画家、歌唱家和舞蹈家，同他们建立了诚挚的友谊。可以说梅兰芳一生在促进我国与国际间文化交流中做出了卓越的贡献。以梅兰芳为代表的中国戏曲表演艺术被认为是当今世界三大表演体系之一。

一九四九年，梅兰芳应邀参加了第一届全国文学艺术工作者代表大会、第一届全国中国人民政治协商会议。中华人民共和国成立后，梅兰芳先后当选为全国人民代表大会代表、中国人民政治协商会议全国委员会常务委员、中国文学艺术界联合会副主席和中国戏剧家协会副主席。先后担任中国戏曲研究院院长、中国京剧院院长、中国戏曲学院院长。一九五九年加入中国共产党。为祖国的社会主义建设做出了多方面的贡献。

值此梅兰芳先生诞辰一〇五周年纪念之际，我们在馆藏资料中选出梅兰芳大师在各个时期演出的一些剧目的影像，配以简要的文字说明，同时列入部分梅兰芳先生主要活动和有关人物的事迹，编成这本影记，供读者欣赏并请指正。

此外，向支持此书出版的河北教育出版社表示衷心的感谢！

梅兰芳纪念馆

二〇〇〇年岁末

梅兰芳与吴菱仙

梅兰芳九岁学艺的启蒙老师是吴菱仙（当时已五十岁）。吴菱仙是“同光十三绝”之一时小福的弟子，与梅兰芳祖父梅巧玲相交甚厚，感念梅巧玲一生仗义疏财、忠厚待人，一心要把故友的后辈教育成才，故对梅兰芳的培养付出了很多心血。吴菱仙对梅兰芳教戏非常严格，

梅兰芳与老师吴菱仙

并恪守循序渐进的原则，总是先教唱词，再教唱腔，然后教身段，每一阶段都必须使其掌握纯熟才往下教，往往需反复几十遍，遂使梅兰芳打下了极其扎实的表演基础。

梅兰芳向吴菱仙学的第一出戏是《战蒲关》，此后又陆续学会了《二进宫》、《彩楼配》、《三击掌》、《三娘教子》、《别宫》、《祭江》、《祭塔》等正工青衣戏和《桑园寄子》、《硃砂痣》、《九更天》等青衣配角戏，共约三十多出。

吴菱仙为了让梅兰芳尽早有舞台实践机会，在梅兰芳十一岁时即安排他第一次登台，让他在农历七月七日的应节戏《天河配》里串演《长生殿·鹊桥密誓》中的织女一角。因要登“鹊桥”演唱，吴先生亲自把梅兰芳抱上椅子。以后一段时间，梅兰芳不断在各班里串演小角色，仍继续向吴菱仙学习青衣戏，同时还向秦稚芬、胡二庚学习花旦戏。此后，梅兰芳又向陈德霖、王瑶卿、茹莱卿、钱金福、乔蕙兰、李寿山、丁兰荪等学习青衣、武旦、刀马旦及昆曲戏。

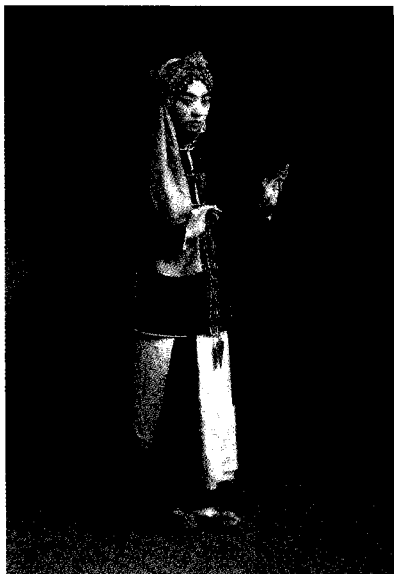
女 起 解

梅兰芳饰苏三，系伯父梅雨田按王瑶卿的唱法亲授，于一九一一年在京城演出。

《女起解》原不能独立成戏，需与《玉堂春》连演。经王瑶卿把“别狱神”的四句原板改为大段反二黄而形成重点唱段后，《女起解》方成为单折戏独立演出。此后，梅雨田又将剧中“行路”段的原板唱词增加为十个“可恨”，使唱词更加丰富，形成梅派《女起解》的一大特色。

《女起解》的主要角色有两个，即苏三和崇公道。崇公道虽系配角丑角，但直接关系到全剧的质量。如原板一段，旦角每唱完一句，即有崇

公道的说白，要说得不多不少恰到好处，观众才觉得轻松有趣。与梅兰芳合演此戏的丑角先后有数人，早期是王长林、李敬山、克秀山等，后来基本上是萧长华。

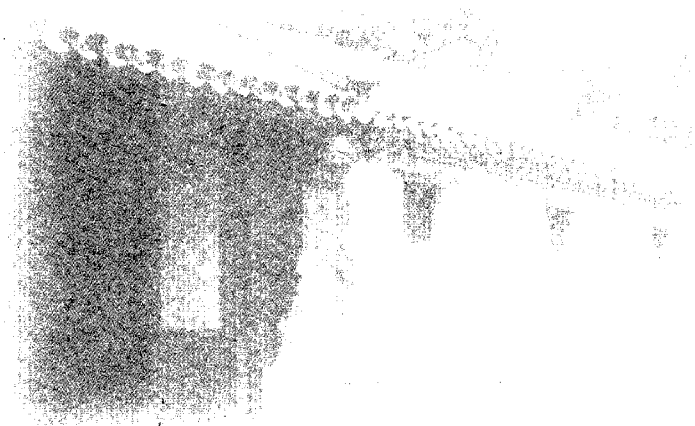
《苏三起解》
(梅兰芳饰苏三)

梅兰芳（左）饰曹操（右）饰华佗

桑园会

这是一出传统的生旦“对儿戏”。梅兰芳在剧中饰演罗敷女，为吴菱仙老师所授。一九一一年梅兰芳正式搭俞振庭“双庆班”后，与老演员贾洪林(马连良老师)合演此戏，贾饰秋胡(罗敷之夫)，两人循规蹈矩，唱做俱佳。此外，剧中老旦即秋胡之母是个性情风趣的角色，亦由当时的名角出演，为全剧增色不少。

这是梅兰芳正式搭班第一次演出《桑园会》的戏装照

梅兰芳演二本《虹霓关》

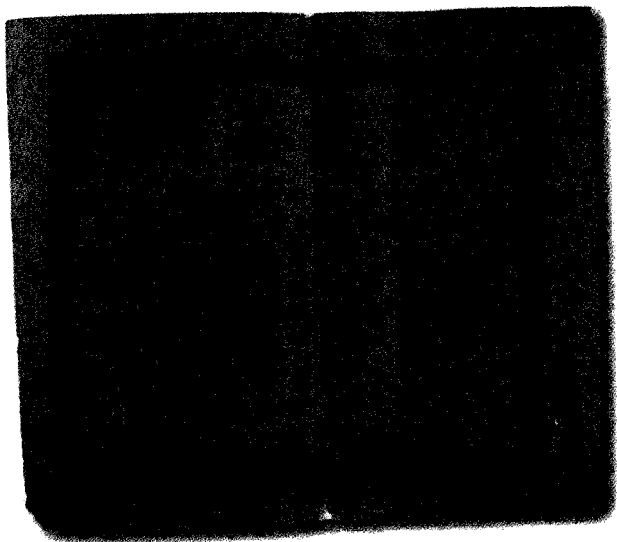
虹霓关(二本)

梅兰芳饰丫环，由王瑶卿所授，于一九一二年在北京首演。之前梅兰芳经常观看王瑶卿演出此戏而产生浓厚兴趣，伯父梅雨田也认为以梅兰芳的年龄演此戏非常合适，遂商请王瑶卿教授，并嘱梅兰芳磕头拜师。王瑶卿谦称与兰芳平辈，不必拘泥形式，以兄弟相称为好。后来王瑶卿与梅兰芳虽有师徒之份，却始终以兄弟相称。

二本《虹霓关》原是一出只演半小时的小戏，剧中丫环这个角色唱工少，说白多。梅兰芳饰此角时，演得活泼可爱，毫不油滑轻浮，备受观众欢迎。

梅兰芳在头本《虹霓关》中饰演东方氏，认为自己的个性不适合在二本中继续饰演此角，故在二本中演丫环。这种由一人在头本和二本戏中分别饰演不同角色、为适应剧中角色需要而变换演员的演出方式始自梅兰芳，既是对传统演出的改进，也充分体现了自身的艺术功力。

《虹霓关》戏单
(一九一四年)

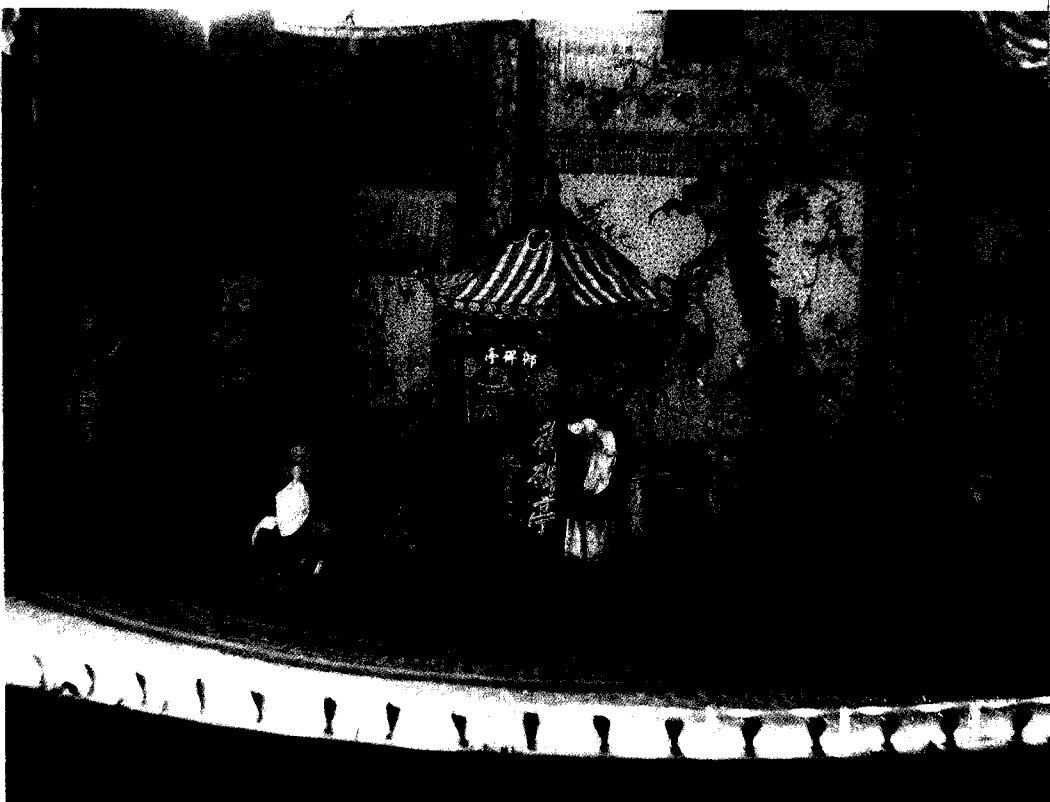

御碑亭

此为传统生旦名剧。一九一三年初梅兰芳搭玉成班时，即与该班当家老生孟小如合演这出“对儿戏”，孟小如饰王有道，梅兰芳饰孟月华，并排在大轴演出，当时很有影响。梅兰芳所演角色属于青衣行当，但他改革了传统“抱肚子”的演唱方式，加强了体现孟月华性格的动作表演，使之唱做并重，在古朴传统的基础上增添了明丽清新的色彩，为全剧生辉不少。

一九一九年梅兰芳首次访问日本时，在帝国剧场与老生高庆奎演出《御碑亭》，收到了意想不到的效果。那个时代，像剧中王有道休妻的事，在日本是屡见不鲜的，剧情得到被夫权压迫的日本广大妇女的共鸣，许多妇女观众在看戏时掩面落泪。当时日本报纸也连篇发表评论，认为表演生动，极为感人。这出戏当时在日本演出次数最多，极受欢迎。

二本《虹霓关》剧照（右：梅兰芳饰王伯党，左：程砚秋饰丫环，中：尚小云饰东方氏）

《御碑亭》舞台照（梅兰芳饰孟月华）