

中华人物 故事全书

美 绘 版

[近现代部分]

北京市绿色印刷工程
——优秀青少年读物绿色印刷示范项目

ZHONGHUA
RENWU
GUSHI
QUANSHU

艺术大师

◎ 吴 丹 / 编著

◎ 郑洪杰 / 绘

中国少年儿童新闻出版总社
中国少年儿童出版社

皇冠书系

引领儿童文学新主流阅读

皇冠书系
引领儿童文学主流阅读

中华人物故事全书

美 绘 版 [近现代部分]

艺术大师

YISHU DASHI

吴丹 / 编著 郑洪杰 / 绘

中国少年儿童新闻出版总社
中国少年儿童出版社

北 京

中华人物故事全书

美绘版 [近现代部分]

ZHONGHUA
RENWU
GUSHI
QUANSHU

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术大师 / 吴丹编著. — 北京: 中国少年儿童出版社, 2016.7

(中华人物故事全书: 美绘版. 近现代部分)

ISBN 978-7-5148-3258-7

I. ①艺… II. ①吴… III. ①儿童故事 - 作品集 - 中国 - 当代 IV. ①I287.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 142870 号

YISHU DASHI

(中华人物故事全书: 美绘版. 近现代部分)

出版发行: 中国少年儿童新闻出版总社

中国少年儿童出版社

出版人: 李学谦

执行出版人: 赵恒峰

责任编辑: 赵勇

装帧设计: 缪惟

责任校对: 赵聪兰

组稿: 王国军

责任印务: 刘宏兴

社址: 北京市朝阳区建国门外大街丙12号

邮政编码: 100022

总编室: 010-57526071

传真: 010-57526075

发行部: 010-57526568

网址: www.ccppg.cn

电子邮箱: zhs@ccppg.com.cn

印刷: 北京缤索印刷有限公司

开本: 710mm × 1000mm 1/16

印张: 9.25

2016年7月第1版

2016年7月北京第1次印刷

字数: 100千字

印数: 8000册

ISBN 978-7-5148-3258-7

定价: 24.50元

图书若有印装问题, 请随时向印务部退换。(010-57526539)

梅兰芳 〇〇一

“朽木”成材 / 创新求变，自成一派 / 名扬海外的梅博士 / 不为侵略者演戏

程砚秋 〇一一

不怕吃苦的小菊侏 / 机会留给有准备的人 / 时刻保持自省的心态 / 《锁麟囊》是打不倒的经典

马连良 〇二〇

聪慧伶俐的小童伶 / 二次投师学艺 / 洒鞋与薄底儿鞋 / 与山西梆子互相学习

常香玉 〇二九

苦出来的豫剧大师 / “活菩萨” / 捐了一架飞机 / 戏比天大

齐白石 〇四〇

穷孩子学画 / 小木匠的志向 / 抠门儿不抠门儿 / 耄耋之年迎解放

徐悲鸿 〇五〇

闯荡上海滩 / 求学巴黎 / 元帅与马 / 三顾齐宅

张大千 〇六一

爱画的少年 / 绝不给日本人做事 / 到敦煌莫高窟取“经”

李叔同 〇七一

青年才子 / 太认真了 / 师与生 / 长亭外，古道边

冼星海 〇八一

从小爱上了音乐 / 赴法勤工俭学 / 为民族音乐献身 / 为抗战而歌 / 《黄河大合唱》的诞生

聂耳 〇九五

成长在歌舞之乡 / 歌剧社的拼命三郎 / “四只耳朵” / 为劳动人民写歌 / 最后一首歌

曹禺 一〇五

爱看戏的书呆子 / 《雷雨》的诞生 / 写在抗战中的《蜕变》 / 珍藏的一封信

夏衍 一一五

小名是“和尚” / 左翼电影的开拓者 / 《包身工》的故事 / 为什么不写江姐

赵丹 一二五

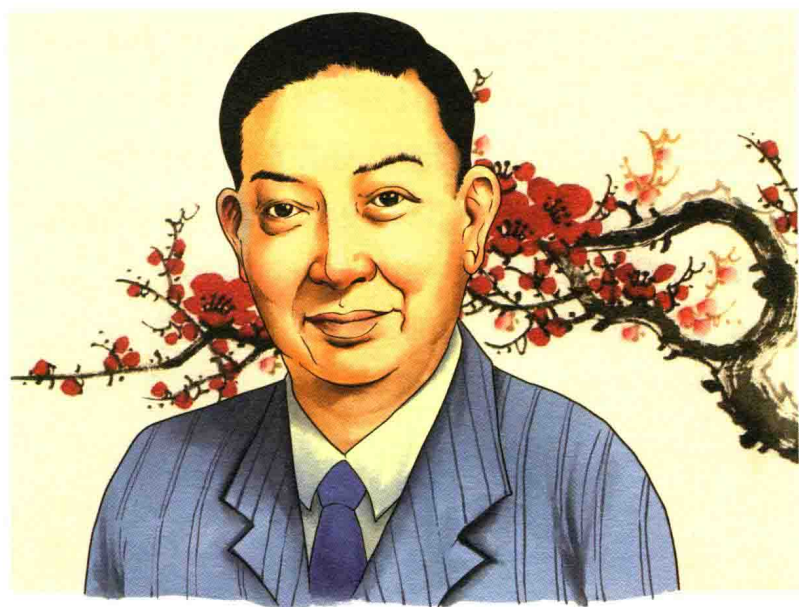
在父亲的影戏院里 / 戏剧来源于生活 / 虎口余生 / 未实现的愿望

侯宝林 一三四

皇城根儿底下挨饿 / 与相声结缘 / 说相声得先读书 / 使人笑，就是我的工作

梅兰芳

梅兰芳（1894—1961）名澜，又名鹤鸣，艺名兰芳。祖籍江苏泰州，出生于北京。他主演京剧旦角，是著名的京剧表演艺术家、“四大名旦”之首、梅派创始人。主要作品有《贵妃醉酒》《霸王别姬》《黛玉葬花》《嫦娥奔月》《五花洞》等。

梅兰芳
程砚秋 马连良 常香玉 袁雪芬
李叔同 沈星海 是耳
曹禺 夏衍 赵丹 侯宝林

“朽木”成材

北京前门外，有一个李铁拐斜街。100多年前，这里是北京戏园子最集中的地区，终日里丝弦悠扬，锣鼓喧天。1894年，梅兰芳就出生在这样一个京剧氛围浓厚的地方。

梅家是梨园世家，梅兰芳的祖父梅巧玲是京剧名宿，伯父梅雨田是一位小有名气的琴师。梅雨田没有儿子，梅兰芳的父亲又去世得早，所以梅雨田就把梅兰芳当作自己的孩子抚养，从小就培养他京剧的基本功。

在那个时代，京剧是没有女演员的，旦角（青年女性角色）都由男性来扮演。梅雨田希望梅兰芳能继承祖业，做一个优秀的旦角演员。7岁那年，梅兰芳正式拜师学艺了。

男孩子学旦角，唱、念、做都要模仿女性，用假嗓唱、假嗓说。这不光需要刻苦练习，还要克服作为男孩却要假扮女孩的心理障碍。梅兰芳学戏的天赋条件并不高，有时候老师教一出戏，其他人学得都很快，只有他学了多时不见进步。有一次，如往常一样，梅兰芳学一出戏怎么学都不会，老师渐渐失去耐心，生气地对他说：“真是‘朽木不可雕也’！你别再学了，祖师爷没给你这碗饭吃！”

梅兰芳听完老师的话，羞愧得从脸一直红到脖子根。伯父知道了，也是说不出的难受。不过这爷儿俩都没有放弃。伯父很快又给他请了第二位老师。

第二位老师叫吴菱仙，对徒弟出了名的严格，很多徒弟学

着学着就放弃了，因为实在吃不了那份苦。但人小志气大的梅兰芳却不怕，不仅不怕，他还挺高兴。一段戏，六七遍学不会就唱十几遍，十几遍学不会就唱几十遍，反复琢磨，用心钻研，下大力气练习。为了练好吴菱仙老师最擅长的跷功（脚上绑木质小脚，模拟缠足行走），他主动增加训练难度。在数九寒天里，他踩上高跷到冰面上练跷功。踩着高跷本来就很难做动作，在光滑的冰面上就更难了。一开始，梅兰芳一上冰面就摔跤，摔得鼻青脸肿，遍体鳞伤，有时候连饭都吃不了。吴先生看梅兰芳摔得这样厉害，很是心疼，就对梅兰芳说：“休息几天再练吧！”梅兰芳却坚定地拒绝了，他说：“先生，您不是常常说，练功练功，一日不练三日空吗？”没办法，吴先生拗不过他的坚持，只好让他练下去。

梅兰芳小时候眼睛有点近视，眼皮下垂，眼珠也缺少灵气，因为眼睛没有神气，整个人都不够精神，而且角在舞台上全靠眼神来传神。为了让自己的眼睛灵动起来，梅兰芳特意养了几只鸽子。每当鸽子飞向天空时，他的视线就追随着鸽子，一直望到看不见鸽子为止。这样不辞辛苦，时日一长，他的眼

◎梅兰芳
◎程砚秋
◎马连良
◎常香玉
◎白蛇传
◎张火丁
◎李叔同
◎洗星海
◎聂耳
◎鲁迅
◎夏衍
◎赵丹
◎侯宝林

睛也不近视了，还变得特别有神。直到老年，梅兰芳在舞台上表演时，一双眼睛依然水波流转，妩媚动人。

在吴菱仙老师的精心栽培下，梅兰芳10岁登台唱戏，14岁就和前辈大师们合作演出了，名声一天天大起来。

创新求变，自成一派

京剧里有一出戏叫《汾河湾》，演的是唐朝大将薛仁贵衣锦还乡后和结发妻子柳迎春见面的故事。戏里有薛仁贵的大段唱词，而柳迎春则木偶一样坐着，一言不发。梅兰芳在演这场戏的时候，当然是演柳迎春，他按照前辈们教的演法，分毫不差地演了下来，自己觉得很成功。

可是过了些日子，他收到一封信，写信人说柳迎春这个角色演得不好：薛仁贵演得声情并茂，喝彩声连连，可柳迎春就那么木呆呆坐着，一点不出彩。写信人表示，这戏得改一改，得根据剧情给柳迎春加上表情、身段。

梅兰芳看了信，认为信里说得非常对。下一次演《汾河湾》的时候，梅兰芳就按照写信人指点的办法来演，这一改动果然引来了潮水般的叫好声。

这个给梅兰芳指出了一条新路的写信人叫齐如山。齐如山不仅对京剧有研究，还研究过昆弋、高腔、梆子等地方剧种，对西方传来的话剧也很精通。梅兰芳结识了齐先生以后，把他视为良师益友，请他指点自己，对青衣、花旦和刀马旦的表演方式进行革新，在唱、念、做、舞、音乐、服装、扮相等各个

◎梅兰芳 程砚秋 马连良 常香玉 齐白石
徐悲鸿 张大千 李叔同 沈尹默 聂耳
曹禺 夏衍 赵丹 侯宝林

五〇〇

方面不断创新，逐渐形成了独树一帜的“梅派”艺术。

1913年，梅兰芳去上海演出，很受欢迎。在上海，他最大的收获是认识了一个人——话剧艺术家欧阳予倩。欧阳予倩曾经在日本留学，接触了西式话剧，回国后，他和朋友在上海办起了一个春柳剧场，推广西式话剧。他不仅热爱话剧，也喜欢传统戏剧。这次和梅兰芳结识，两个人相见恨晚，一起讨论起传统戏曲的改良问题，互相启发，都有很大的收获。

不久后，欧阳予倩开始涉足京剧，不但改编传统剧目，还自己创作了十几出新戏，《桃花扇》《孔雀东南飞》等剧目都很有影响力。而梅兰芳，也向话剧学习，排演不少穿时装的新戏，如《宦海潮》《邓霞姑》《一缕麻》。

时装戏《一缕麻》，演的是一个“指腹为婚”的悲剧故事：

林知府的女儿曾被指腹为婚，许配给了钱道台的儿子，可钱道台的儿子是个傻子。到了成婚的年纪，林小姐禁不住父亲的哀求，心不甘情不愿地嫁给了钱道台的傻儿子。婚后，新娘得了严重的传染病，家里人都不敢接近她，只有傻丈夫照顾她。过些日子，她的病好了，醒来后发现自己头上有一缕麻绳——原来傻丈夫被传染上，病死了。新娘悲痛之下，也自尽身亡。

这出戏很有时代感，感动了许多人。有位观众看了戏以后，认识到“指腹为婚”的不人道，回家后就把自己女儿的“娃娃亲”取消了，一场“一缕麻”式的悲剧得以避免。后来，这位父亲还当面向梅兰芳致谢。

经过这件事，梅兰芳排演时装新戏的劲头更足了，《孽海波澜》《邓霞姑》《童女斩蛇》等戏很快诞生了。这种时装新戏

给京剧的发展开拓了一条新路，是有重要意义的。

名扬海外的梅博士

后人在提到梅兰芳的时候，往往称他“梅博士”。梅兰芳这个博士头衔是从哪里来的呢？这要从1930年他率团赴美国演出说起。

赴美之前，梅兰芳曾经去文化背景与中国近似的日本演出，取得了成功，让京剧艺术走出了国门。但是在文化背景大相径庭的欧美，京剧还能不能受到欢迎呢？这是一个很大的悬念。梅兰芳的老朋友齐如山对出访欧美十分热心。他找到燕京大学的校长、美国人司徒雷登，请他帮忙联络美国文化界人士，又找到曾留学美国、兼通京剧和话剧的张彭春教授，请他做总导演、总顾问，前后准备了好几年。为了这次出国演出，梅兰芳花尽了自己的积蓄，还欠了许多债。

1929年年末，就在梅兰芳一行出发前夕，传来了美国爆发经济危机的消息。这下可把梅兰芳和齐如山难坏了：美国爆发经济危机，还有人看戏吗？已经花了那么多钱筹备，不会血本无归吧？

梅兰芳很快做出了决定：按原计划出发，哪怕是破产，也要赴美演出。

1930年年初，一行人登上开往美国的“加拿大皇后”号轮船，远航美国。

2月16日，梅兰芳在纽约百老汇剧场登台亮相。剧场内外、台上台下，到处是浓重的中国味儿：剧场门前挂上了宫

灯，剧场服务员穿上了中式服装，剧场改造成了京剧戏台，戏台边的柱子上还挂上了用汉字写成的对联。演出的剧目是精心挑选的，特别注重动作和表情，让不懂中文的人也能看得懂。

结果，演出大获成功，在纽约演完后，又到芝加哥、旧金山、洛杉矶、夏威夷等地演出，每到一处都受到热烈欢迎，需要加演很多场次才能满足热情的观众。美国文化界人士对京剧和梅兰芳大加赞扬，波摩那学院和南加州大学特地举行仪式，授予梅兰芳文学博士学位。从此以后，大家也就尊称他“梅博士”了。

这次赴美演出，梅兰芳还认识了一位同行——在美国发展的英国演员卓别林。梅兰芳早就看过卓别林主演的电影，两个

◎梅兰芳
徐悲鸿 程砚秋 马连良 常香玉 齐白石
曹禺 夏衍 赵丹 侯宝林

人一见如故，谈笑风生地交流起表演心得，分手时，两个人还留下了一张珍贵的合影。

这次堪称圆满的出国演出，使京剧成功登陆美国，梅兰芳完美地担当了一次文化使者。

不为侵略者演戏

1931年，“九一八”事变爆发后，中国笼罩在战争的乌云下。梅兰芳眼看北京（当时叫北平）已经不安全，就带着一家人搬到了上海。可没过几年，上海也失陷了，梅兰芳只好拉家带口逃到香港。

1941年12月下旬，日军侵占了香港。这么一来，梅兰芳真没地方去了。他深居简出，心中惶惶不安，生怕日本人会来找他为日军的“胜利”演出。为了摆脱日本人的纠缠，他蓄起胡子，罢歌罢舞，对外声称退出演艺界。

没多久，日本人果然找上门了。香港的日本驻军司令酒井特意登门拜访梅兰芳，装出一副礼贤下士的样子，劝说他为“皇军”的“胜利”酒会演出。一见面，他看到梅兰芳留着胡子，惊诧地说：“梅先生，你怎么留起胡子来了？像你这样独一无二的艺术家，怎能退出艺术舞台？只有你这样的大艺术家才有资格为我们的胜利演出，其他人是没资格登上皇军的舞台的。”

梅兰芳回答说：“我是个唱旦角的，如今年岁大了，扮相也不好看，嗓子也不行了，已经不能再演戏了，再唱戏就是对

不起观众，我自己也没那个脸皮啊，我这几年一直赋闲在家，习画看书，颐养天年，这事儿大家都知道啊！”

酒井一听，知道这是梅兰芳的敷衍之辞，十分不快，可又不能拿梅兰芳怎么样，就绷着脸气呼呼地走了。过了几天，酒井派人找梅兰芳，不客气地要求他一定要登台演出几场，以表现日本统治香港后的繁荣。当时的情形非常紧张，再不答应，

◎梅兰芳
梅兰芳，名澜，字畹芳，江苏泰州人。京剧表演艺术家，工旦角。曾与程砚秋、尚小云、荀慧生合称“四大名旦”。

梅兰芳很可能会受到日本人的胁迫。看这样子，梅兰芳很难推托过去了！可是也巧，他突然患了严重的牙病，半边脸都肿得老高，他就用这个理由再次推辞。酒井听说后还不相信，亲自去查看，见梅兰芳病得的确严重，无可奈何，只好放弃让梅兰芳为皇军的“胜利”锦上添花的想法。

梅兰芳为了拒绝日本人的招揽，声称退出演艺界，就不能再演戏了。几年下来坐吃山空，积蓄花光了，家里值钱的东西也典当干净了。一些戏院老板前来探听消息：既然手头这么紧了，何不出来演出呢？演上几场，不就有钱了？

梅兰芳咬紧了牙关，就是不答应。可是过日子得花钱，怎么办呢？他想出来的办法是卖画。他年轻的时候，为了陶冶性情，曾经跟着一些有名的画家学过画，功底还算扎实，但是他生怕画画耽误了唱戏的主业，没有在这条路上继续发展。现在，居然要指望这个已经放下多年的技艺来糊口了，梅兰芳心里感慨不已。

拿定主意以后，他就把自己关在屋子里，没黑没白地画。画好了就委托给画廊去卖，挣到的钱除了维持一家人的生活，还要资助以前剧团里的同行以及亲戚们。就这样苦熬着迎来了日本投降的日子。

1945年8月，听到日本无条件投降的消息，已经51岁的梅兰芳欣喜若狂。为了庆祝胜利，他决定重回舞台。有记者问他还能再唱多少年，他回答说：“很多年！”

程砚秋

程砚秋（1904—1958），原名承麟，满洲正黄旗人，北京人。后改姓程，初名程菊侬，后来改名程砚秋。他是著名京剧旦角演员、“四大名旦”之一、程派创始人。

梅兰芳 程砚秋 马连良 常香玉 齐白石
徐悲鸿 张大千 李叔同 冼星海 聂耳
曹禺 夏衍 赵丹 侯宝林

不怕吃苦的小菊依

1910年的一天，天还没亮，外面一片灰蒙蒙的。北京天桥东大市，一间破旧的小屋里，依偎着母子三人。母亲早早地就醒了，因为今天是要送儿子小菊依去学戏的日子。

那个年代，戏子是被人看不起的，除非走投无路，否则不会有人愿意把自己的孩子送去学戏的。但是没有办法，家里已经家徒四壁，到了揭不开锅的地步了。有一位好心的大叔给母亲出主意让菊依去学戏，母亲非常舍不得，但菊依主动提出要为家里减轻负担，母亲只好答应，她心里非常痛苦，她只求菊依少吃点苦。可是，学戏哪有不吃苦的呢？况且，在那个年代，要想出人头地，必须要吃更多的苦。

菊依按照规矩拜了唱花旦、刀马旦的演员荣蝶仙为师。拜师第一天，菊依就吃了不少苦。由于新学戏的孩子不能一下子断定将来要学哪个行当，所以都必须从基本功练起。师傅让菊依和几个徒弟一起练功，从撕腿开始。

过去，菊依也和母亲一起看过几次戏，对戏曲非常感兴趣。舞台上，热热闹闹，有说有唱，各种造型也十分有趣。可是，如今真的练起功来，他才尝到这里面的滋味：真是痛苦万分！

“练撕腿，确实是一件非常痛苦的事情。练功的时候，要把身子坐在地上，背靠着墙，面向外，把腿伸直撕开，膝盖绷平，两腿用花盆顶住，姿势摆好后，就开始耗起来。刚练习的