

|中|国|文|化|知|识|读|本|

京剧大师梅兰芳

主编 金开诚 编著 张海新

吉林出版集团 / 吉林文史出版社

京剧大师
梅兰芳

◎ 主编 金开诚
◎ 编著 张海新

吉林出版集团
吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

京剧大师梅兰芳 / 金开诚著. -- 长春 : 吉林文史出版社, 2011.10
(中国文化知识读本)
ISBN 978-7-5472-0861-8

I. ①京… II. ①金… III. ①梅兰芳 (1894~1961)
—生平事迹 IV. ①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第207019号

京剧大师梅兰芳

JINGJUDASHIMEILANFANG

主编/ 金开诚 编著/ 张海新

项目负责/崔博华 责任编辑/崔博华 梁丹丹

责任校对/梁丹丹 装帧设计/李岩冰 赵星

出版发行/吉林出版集团 吉林文史出版社

地址/长春市人民大街4646号 邮编/130021

电话/0431-86037503 传真/0431-86037589

印刷/长春市华艺印刷有限公司

版次/2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

开本/640mm×920mm 1/16

印张/9 字数/30千

书号/ISBN 978-7-5472-0861-8

定价/14.80元

编委会

主 任: 胡宪武

副主任: 马 竞 周殿富 董维仁

编 委(按姓氏笔画排列):

于春海 王汝梅 吕庆业 刘 野 孙鹤娟

李立厚 邴 正 张文东 张晶昱 陈少志

范中华 郑 毅 徐 潜 曹 恒 曹保明

崔 为 崔博华 程舒伟

前言

文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

本套丛书是由吉林文史出版社组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

目 录

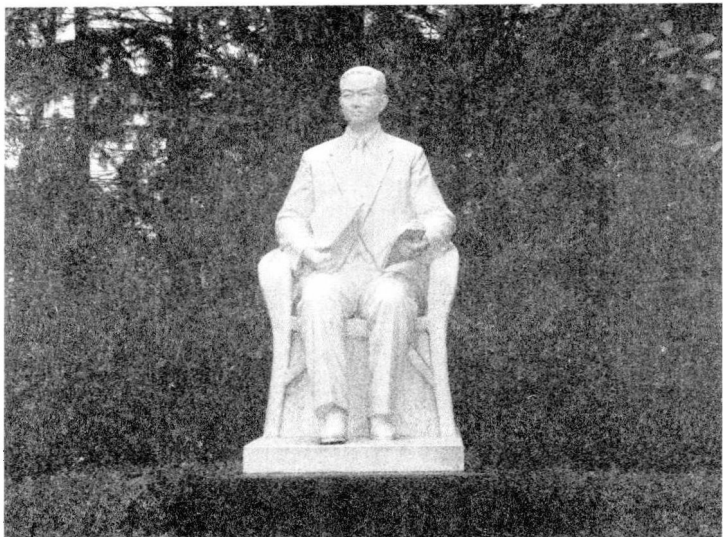
一、粉润娇婉搏年少	001
二、改弦更张铸京剧	039
三、三国巡演享盛誉	069
四、世事起伏表名伶	107

一、粉润娇婉搏年少

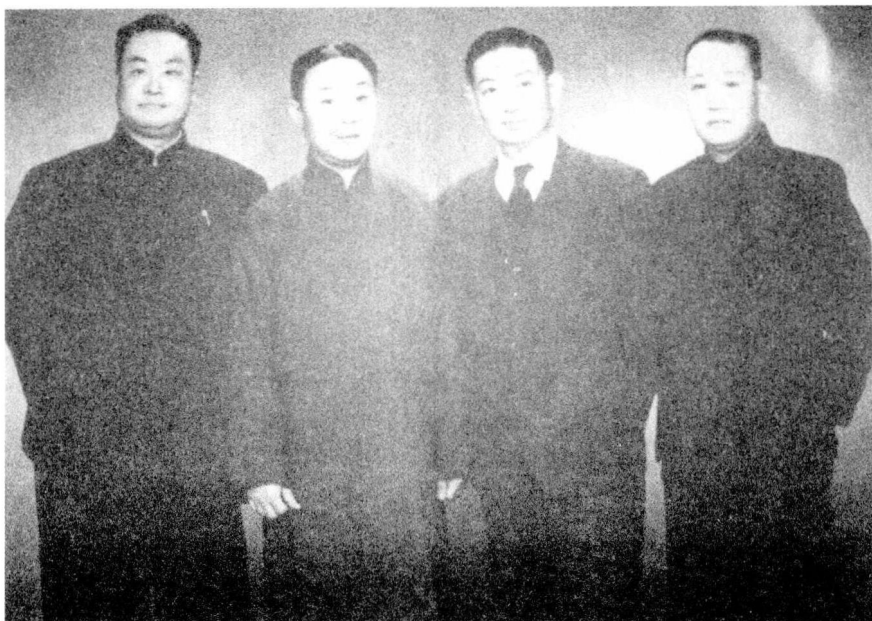

梅兰芳(1894—1961),名澜,字畹华。中国戏剧大师,从艺56年,是继谭鑫培后的又一位“伶界大王”。谦和、安静、忠厚的性情使他身边聚集了当时的文学家、画家、考古家、雕刻家、戏剧家,对于表演艺术的不断追求使京剧旦角乃至整个京剧的唱腔、舞蹈、音乐、服装、化妆艺术提升到一个新的水平,形成了京剧的“梅派”,并与俄罗斯斯坦尼拉夫斯基、

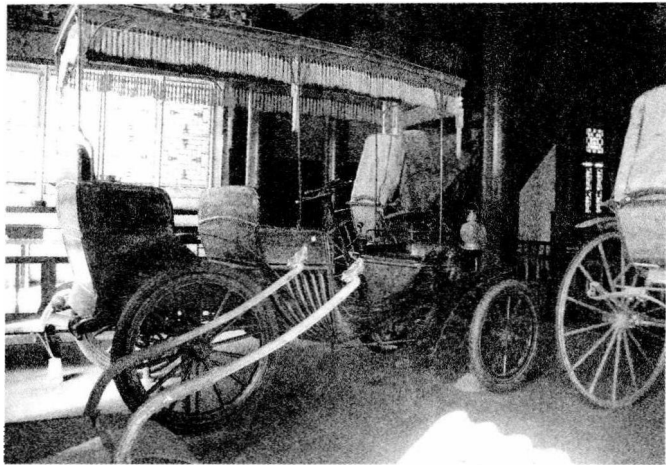

德国布莱切特并称为世界三大表演体系。同时，梅兰芳把京剧带到美、苏、日等当时世界主流国家，成为当时全球瞩目的时尚明星，是第一个将中国京剧艺术推向世界的人。在他的带动下，京剧达到了继谭鑫培之后的第二次发展高峰，并被称为代表中国戏剧的“国剧”。

在影像技术占据我们审美世界的今天，欣赏梅派京剧属于个别小众的事情，毕竟那逶迤婉转的唱功、出神入化的身段和缀玉轩词的字句是需要人生历练和文

化积累的。更何况，很多人早已将京剧等同于封建时代的旧事物，认为即使在它的全盛时期，也是当时落后的表现。甚至有些“有识之士”还旁征博引地论证，正是这靡靡之音葬送了大清王朝。可如果我们沿着时光的隧道穿越时空而回到当时，看到的却是梅兰芳代表的京剧举世皆知，而以卓别林为代表的无声电影此时才刚刚为人们所接受。在民国到建国后这一个很长的时间段中，在这个留给我们耻辱与自

强、阴谋与战争印象的年代，梅兰芳，这朵在炮火中绽放的雍容华贵的牡丹，是全球千百万时尚男女的梦中情人，是全球瞩目的明星。

而梅兰芳之所以能做到名垂史册，不是他曾经立过什么功，而是因为他能以男人扮演女人获得成功。以男人扮演女人的反串表演，大家并不陌生，但其吸引人的地方多是满足了人们的好奇心。可中国戏曲在很长的一段时间里，都是由男人来扮女人，那些已经习惯了“男人扮女人”

的达官贵族以及文人雅士们为什么还会对他如此疯狂地爱慕呢？显然这种爱慕不是因为“稀奇”，而是因为“别有击人心处”！可是今天，我们却无法去体会梅兰芳那别有击人心处的艺术。对于他，我们只能讲一段故事。他，已不再是我们生活的情趣，不再是我们生活的样式，我们的精神世界已无法在他的表演中找到满足与安宁。这就是岁月，把所有的辉煌和美丽都送进了只能回味却无法穿越的时间隧道。

现在，就让我们以他的人生为故事，去感悟在一个风云变化的年代，一个生于弱国，却为强国所尊敬的歌者的人生起伏，在生死存亡的际遇中一名戏子对于艺术、对于操守的抉择，一个人在大红大紫中对于人情、对于爱情、对于生命意义的道德评判。更有幸者，我们可以透过那迤逦迂回的人生回味一下曾迷遍世人、属于我们这个民族的古色古香的戏剧。由此，

当我们羡慕别人有贝多芬、有莎士比亚、有信仰的时候，可以对自己如是说，有梅兰芳，是我们的福分。

（一）梨园世家

我们常常说培养一个贵族需要三代，梅家到梅兰芳这代在梨园行当里正好是三代，只是这三代不如贵族之名值得珍惜。在帝王时代的中国，娼优并列，艺人与老百姓的户口是不一样的，他们所编入的乐籍是当时社会最下级的品流，因此他们不仅要接纳，而且还要悦纳自己一出生就为世人所看不起的身份和命运，同时又要付出几倍的艰辛去苦学戏剧的手、眼、身、法、步等技艺，以生存繁衍。帝制年代，改变命运的机会是弱之又弱的，对于戏剧演员来说，不仅不能变更乐籍，而且与其他户口的人不通婚嫁，所以有名戏子的家庭关系常常都是几重姻亲，比如

梅兰芳的岳父王佩仙也是一个有名的戏剧演员，他的五个女儿也都是嫁给了当时五个出名的戏剧演员。这种限制虽然是一种等级制的压迫，但也有利于技艺的传承与发展，梅兰芳的出名也得益于这样的人际关系。从梅兰芳出生到登台这段时间有名的戏剧大家如谭鑫培、杨小楼与梅家非亲即故，自然在艺术传承和演出机会上对梅兰芳加以扶持，而这层关系的建立与形成能荫及梅兰芳则是源于梅兰芳的祖父梅巧玲。梅巧玲对于京剧的形成发展所作出的贡献及其对于同行的照顾与帮助，使梅兰芳的学习和成名有了非常坚固的人脉网络，也应了那句“积善之家必有余庆”的古话。

梅巧玲是京剧形成初期一位著名的旦角演员，原名芳，字慧仙，别号焦国居士，自号梅道人，又称景和堂主人。清道光二十二年（1842年）生于江苏泰州。清同治、光绪年间，与其他京剧有名的戏子并

称“同光三十绝”，因体貌丰满被天子高呼“胖巧玲”而声名大震。梅巧玲幼年丧父，与母亲一起生活在流离失所的逃荒路上。在他8岁时，母亲迫于生计，将他卖给苏州城一位姓江的人做义子。开始由于江某死了老婆又没有儿女而受到宠爱。但不久之后，江某续娶，并生了儿子，巧玲自然受尽虐待，使得当他被江某卖进戏班时，脸上尽是喜悦，丝毫没有想过这样的变动并非他想象的那样，可以吃饱穿暖。相反，命运此时带给他的是另一种苦难。当时戏班的师傅都有打徒弟的习惯，巧玲进戏班后遇到的前两位师傅都以虐待徒弟而著称，所受苦楚可想而知。直到被第三任师傅罗巧福赎身后，梅巧玲才算是苦尽甘来，开始好的际遇。

虽然梅巧玲与前二位虐待他的师傅学的是昆曲，但师从罗巧福时，昆曲的观众越来越少，不得已开始改唱皮黄，也就是后来的京剧，并成为推动京剧形成和发

展的第一批戏剧艺术家。身世坎坷的梅巧玲对于京剧的贡献在于其在身段、表情、神态、台步以及扮相等方面拓展了旦角的表演，打破过去旦角“行不动裙、笑不露齿”的演唱模式，这也促进了京剧由听的欣赏方式到视听一体的欣赏方式，从而吸引了更多的观众，扩大了京剧的影响力。

在京剧之前，中国的戏剧一直是昆曲的天下，昆曲在情节的动人与唱词的闲雅上达到了登峰造极的程度，“小红低唱我吹箫”的意境正符合中国士大夫的审美