

梅蘭芳表演藝術圖影

外文出版社

梅蘭芳表演藝術圖影

梅 蘭 芳 紀 念 館 編

外 文 出 版 社

圖書在版編目 (CIP) 數據

梅蘭芳表演藝術圖影 / 梅蘭芳紀念館編.

— 北京: 外文出版社, 2002.7

ISBN 7-119-03074-4

I. 梅... II. 梅... III. 梅蘭芳—京劇—表演藝術—圖集

IV. J821.2-64

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2002) 第 039847 號

責任編輯 胡開敏

裝幀設計 蔡 榮

梅蘭芳表演藝術圖影

梅蘭芳紀念館 編

*

© 外文出版社

外文出版社出版

(中國北京百萬莊大街 24 號)

郵政編碼 100037

外文出版社網址: <http://www.flp.com.cn>

外文出版社電子信箱: info@flp.com.cn

sales@flp.com.cn

北京畫中畫印刷有限公司制版

深圳中華商務印刷股份有限公司印制

中國國際圖書貿易總公司發行

(中國北京車公莊西路 35 號)

北京郵政信箱第 399 號 郵政編碼 100044

2002 年(大 32 開)第 1 版

2002 年第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-119-03074-4/J · 1600

05000(平)

85-C-540P

梅蘭芳表演藝術圖影

梅 蘭 芳 紀 念 館 編

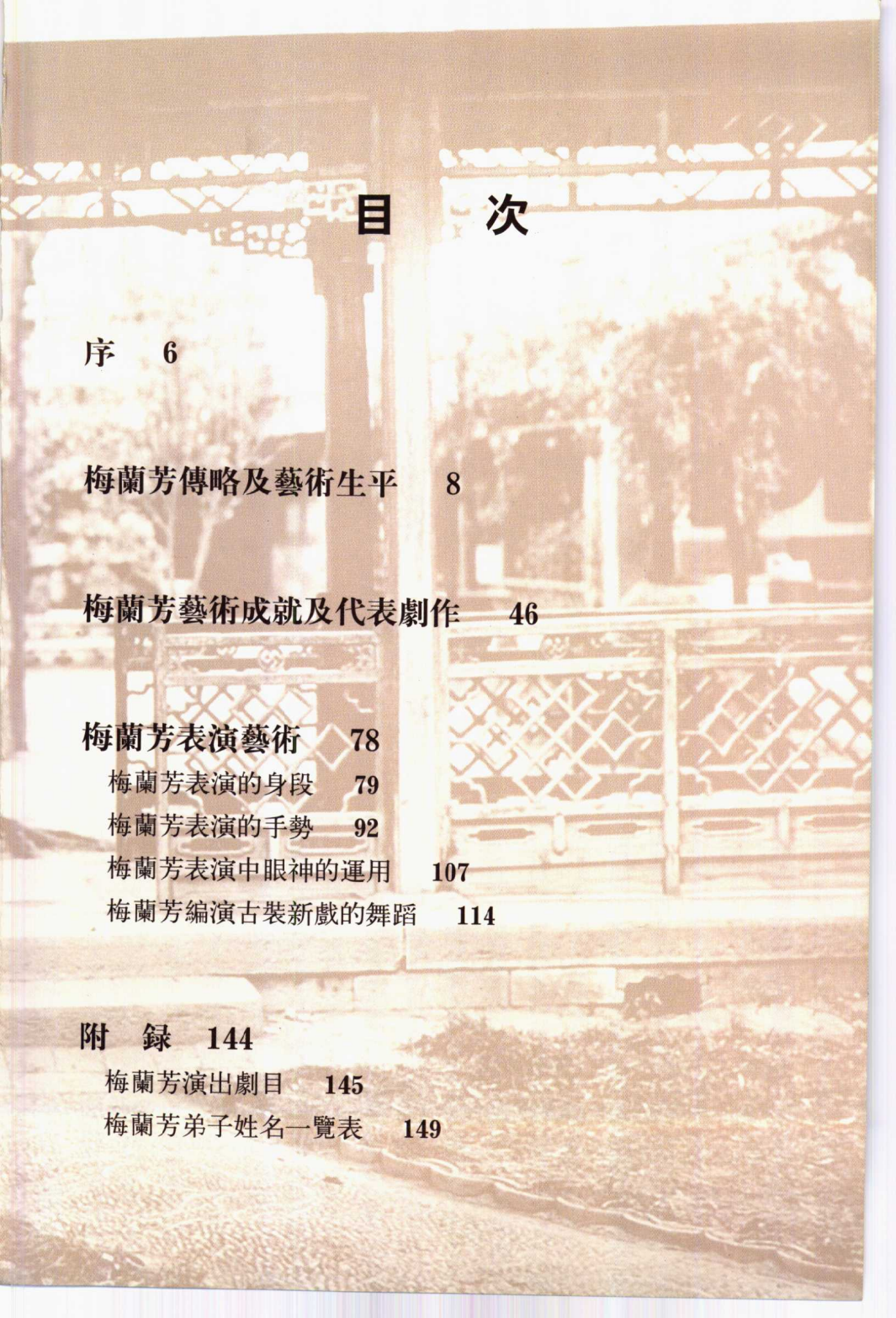

外 文 出 版 社

原书空白页

原书空白页

目次

序 6

梅蘭芳傳略及藝術生平 8

梅蘭芳藝術成就及代表劇作 46

梅蘭芳表演藝術 78

梅蘭芳表演的身段 79

梅蘭芳表演的手勢 92

梅蘭芳表演中眼神的運用 107

梅蘭芳編演古裝新戲的舞蹈 114

附錄 144

梅蘭芳演出劇目 145

梅蘭芳弟子姓名一覽表 149

序

梅蘭芳先生是中華文化孕育的二十世紀傑出的戲曲藝術大師，雖已逝世四十年，但他輝煌的藝術成就至今仍使人難以忘懷。梅先生在長期的舞臺藝術實踐中，認真繼承傳統，廣納博取中國戲曲表演的精華，不斷豐富和發展自身的功力，始終不渝地堅持創新精神，從而形成不同凡響的藝術風格。他特別重視舞臺人物形象的刻劃，根據不同劇目和情節塑造不同的藝術典型，並創新與之相適應的唱腔和動作。梅派京劇表演藝術之所以為世人喜愛並廣為流傳，不僅在於唱腔、念白的聲韻之美，更在於特有的形象、動作之美。他以深厚的藝術功力刻劃和表演了豐富多彩的旦角人物，舉凡所飾角色的表情和身段均獨樹一幟，即在細微處也顯示出獨特的藝術魅力。他在劇中的動作穩重、圓熟、周密、精確、自然，無論是喜怒哀樂的表情、動靜虛實的身段，還是千變萬化的眼神、繁難復雜的手勢，無不符合優良傳統程式的規矩、劇情及人物內心情感的變化、劇中音樂唱腔服飾的整合和現代審美意趣的取向。他在舞臺上的一舉一動都從美術化的角度追求優美和完美，並與各方面的藝術構成融為一體，因而所演劇目及塑造的一個個真善美的藝術人物形象經久不衰。

傳承乃至發展梅派京劇表演藝術，專業人員及業餘愛好者要學習和研究的東西很多，而研習梅派的“手、眼、身、法、步”是必須的。由於梅蘭芳先生留下的舞臺藝術影像資料和書刊較少，收集和整理這方面的資料就顯得特別重要。早在1936年，北平國劇學會曾出版發行了戲劇家齊如山著作的《梅蘭芳藝術一斑》，該書載有梅先生作為旦角的各類標準身段及手勢的照片，現已少見。以後梅蘭芳請人拍攝過關於各類眼神運用的系列照片，但未出版。我館曾翻擴了上述珍稀照片並配文進行部份展出，獲得廣大觀眾特別是戲曲專業工作者、愛好者的贊賞，大家強烈要求我館將這些寶貴資料編輯出版，以供學習和研究。為此，我館整理了部份館藏史料，編輯出含身段、手勢、眼神、舞蹈等內容的《梅蘭芳表演藝術圖影》。出版這部圖書，既是我館的責任，也是廣大讀者的願望，讓我們共同為傳播中國優秀的文化藝術而盡綿薄之力。

梅蘭芳紀念館館長 劉占文

2001年8月 北京

2001.8.10

梅蘭芳傳略及藝術生平

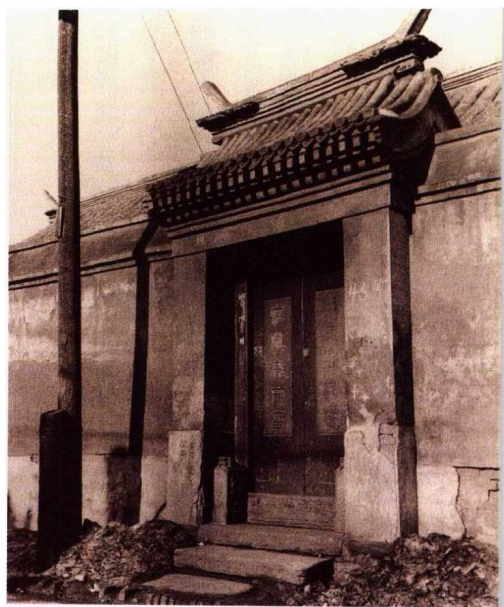

梅蘭芳，名瀾，字畹華，又字浣華，原籍江蘇泰州。1894年10月22日（清光緒二十年九月二十四日）出生在北京前門外李鐵拐斜街一戶家道中落的“梨園世家”裏。

梅蘭芳祖父梅巧玲（1842—1882），是清朝同治、光緒年間最富盛名的京劇演員之一。他天資聰穎，學戲非常刻苦努力，當時成為京昆俱佳、扮相俏麗、臺風清新、唸白文雅脫俗的第一代京劇旦角演員，很受觀眾歡迎。他為人仗義，經常照顧貧苦同行，助人為樂的事例很多，所以當時有“義伶”梅巧玲之稱。由於他刻苦自修，還擅長隸書，更能鑒別金石、古玩，這在當時實不多見。梅蘭芳雖然沒有見過他，但祖父遺風品德卻繼承下來了。祖母陳氏（1841—1924），是名小生陳金爵的女兒，是位心地善良，善於治家的婦女。

伯父梅雨田（1865—1912），是著名的戲曲音樂家，吹、打、彈、拉，樣樣俱佳，尤擅胡琴，被稱為“胡琴聖手”，人稱“六場通透”的能手，被選入內廷當差，為伶界大王譚鑫培長年伴奏。

父親梅竹芬（1874—1897），為人忠

梅蘭芳出生地住宅大門，位於北京前門外李鐵拐斜街

厚老實，也是一位旦角演員，唱得極似梅巧玲。不幸二十三歲時因患時疫，醫治無效，過早地離開了人世。母親楊氏（1876—1908），是武生楊隆壽之女。在梅蘭芳十四歲時因病去世。

梅蘭芳第一位夫人是王明華，為武生王毓樓的妹妹，名老生王少樓的姑母，是一位精明能幹的當家人，不但能治家，而且還能協助梅蘭芳演出，幫助他梳頭、化妝，有些劇中人物的服裝，也是她製作的。1928年因病醫治無效逝世。生有一子一女，均早夭亡。第二位夫人福芝芳，

梅蘭芳祖父梅巧玲 (1842—1882)

梅蘭芳與祖母陳太夫人

梅蘭芳伯父梅雨田 (1865—1912)

生於北京一個滿族家庭，自幼愛好京劇，早年曾搭坤班“崇雅社”演出，很受歡迎。與梅蘭芳結婚後，專心照顧梅蘭芳的生活和演出，成為梅的得力助手。福芝芳共生了子女九人，但多夭折，成長的只有四人：葆琛行四，葆珍（紹武）行五，葆玥行七，葆玖行九。福芝芳1980年1月病逝於北京。

梅蘭芳幼年天賦並不高，相貌也很平常，眼睛也顯無神。六歲開始進私塾讀書，八歲開始學戲。請來的第一個教戲的是小生朱素雲的哥哥。朱先生按照傳統

梅蘭芳父親梅竹芬(1874—1897)

梅蘭芳母親楊長玉(1876—1908)

梅蘭芳與王明華 (1919年)

梅蘭芳全家照(1941年夏攝於香港。後排左起：梅紹武、梅葆琛、前排左起：梅葆玥、福芝芳、梅葆玖、梅蘭芳)

1957年梅蘭芳與子女們在北京護國寺寓所的合影(左起：紹武夫人屠珍、紹武、葆玥、梅蘭芳、葆玖、葆琛夫人林映霞、葆琛)

梅蘭芳 11 歲

梅蘭芳讀書照

的教授方法，先教他四句青衣的普通老腔，很長時間看他進步太慢，認為這孩子沒有希望，就對他說“祖師爺沒給你飯吃”，一賭氣再也不來教啦。梅蘭芳成名之後，有一次爺倆在後臺見面，朱先生很不好意思地說：“我那時真是有眼不識泰山！”梅蘭芳笑着說：“您別說了，我受您的益處太大了，要不挨您一頓罵，我還不懂發奮苦學呢。”

梅蘭芳九歲時開始學戲，啓蒙老師是吳菱仙（當時已五十歲）。他是“同光十三絕”之一時小福的弟子，與梅蘭芳祖父梅巧玲相交甚厚，一心要把好友後輩