

谢柏梁 主编
尹福康 摄影

梅韵兰芳

梅兰芳八大经典剧目写真

上海古籍出版社

京城戏曲与中华文化丛书

丛书主编 谢柏梁

梅韵兰芳

梅兰芳八大经典剧目写真

谢柏梁 主编
尹福康 摄影

中石堂

NLIC2970504145

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

梅韵兰芳：梅兰芳八大经典剧目写真 / 谢柏梁主编，尹福康摄影. —上海：上海古籍出版社，2009.12

(京城戏曲与中华文化丛书)

ISBN 978-7-5325-5386-0

I. 梅... II. ①谢... ②尹... III. ①京剧—舞台摄影—中国—现代—摄影集
②京剧—戏剧史—中国—史料 ③梅兰芳—生平事迹—摄影集 IV. J425 J821

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第113508号

封面题签 欧阳中石

责任编辑 钮君怡

装帧设计 严克勤

技术编辑 王建中

京城戏曲与中华文化丛书

梅韵兰芳

梅兰芳八大经典剧目写真

谢柏梁 主编 尹福康 摄影

上海世纪出版股份有限公司
上海古籍出版社 出版 发行

(上海瑞金二路272号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.cc

新华书店上海发行所发行经销

印刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开本 787×1092 1/16

印张 19

版次 2009年12月第1版

2009年12月第1次印刷

印数 1-2,300

ISBN 978-7-5325-5386-0 / J · 326

定价 120.00元

如有质量问题，请与承印公司联系

序 言

谢柏梁

一、从交大到国戏

2008年新春伊始，我欣然接受中国戏曲学院的两位掌门人——杜长胜先生和张凡女士的盛情邀约，离开了曾学习、生活与工作长达25年之久的上海滩。

1983年9月，我背着行李在上海十六铺码头上岸，经过金陵东路，搭乘九江路原《新民晚报》社对面的20路电车，前往中山公园方向的华东师范大学。自此之后，除了在中山大学的三年博士生涯和出国讲学的一年多之外，我人生的基本轨迹，就大致在上海巡回往复。

1986年，当我被分配到中国戏曲学院的时候，我放弃了这一机会，选择了读书深造；2003年，当国戏有房可分、再度邀约我的时候，我仍然放弃了这一美事。但是，天命不可违，宿命不可变，使命不可辞，五年之后，我仍旧毅然决然地中年变法，改换门庭，不惮迁徙之苦，北上京都履新，担任了国戏的教职。

尽管告别了我任职5年之久的上海交通大学，尽管辞去了交大中文系主任之职、尽管告别了我亲自创办的中文本科及招收的两届中文系本科生，可是，我仍旧对近半年来试图以真情和事业来挽留我的张杰校长、马德秀书记和郑成良副校长深表敬意，对交大这艘中国教育的巨型“航空母舰”尤为眷恋。

那么，究竟是什么动力推动着我，使得我离开繁华的第二故乡上海，离开了在各个方面都待我不薄的交大，毅然远赴京城国戏呢？

道理很简单：交大虽然伟大，但却不是从事戏曲事业最为专业的天地；作为中文系主任，我所关注的必须是古今中外的文学教学活动。同样，虽然国戏就综合实力而言在国内不属一流，但却是传承中国戏曲艺术的最高学府。

在国戏，作为学院学术委员会副主任、创作委员会副主任和戏文系主任，作为北京市特聘教授和北京市教学名师，在学院和北京市诸多项目的支持下，我可以专心致志地传承吴梅先生和王季思先生的衣钵，带领戏文系四百多名本科生和研究生，与学院其他师生一起竭诚合作，潜心研修传统戏曲文化，包括研究以梅兰芳作为代表人物的中国戏曲表演美学。

进了国戏这座庙，必修戏曲之大道。

在此间，你不得不仰望梅兰芳，学习并研究这位中国京剧史上迄今为止空前绝后的大师。

二、寻访尹福康

走近梅兰芳的机会，原来就是这般巧合而自然，不期而遇而又属必然得遇。

在闷热的夏天去苏州出差，对于读书人来说，最为舒适惬意的莫过于在市中心的苏州图书馆阅报看书。

居然随手拿到了一份亲切而又熟悉的上海《新民晚报》，居然在社区版上看到了尹福康先生为梅兰芳曾拍摄近两千张剧照的长篇报道，居然得知这些弥足珍贵的舞台艺术照片，还从未出版问世、见过天日。

我一下子激动起来，这是作为中国戏曲学院教授与系主任的本能。收集、整理和丰富梅兰芳的演出图片库，这是我们学院的本等之举、分内之事，也是舍我其谁的专业任务、文化道义和历史责任。

次日，我便兴冲冲快马加鞭，回到大上海，寻访尹福康。

可是偌大一个人山人海的大都市，找人殊大不易。先问各大报社戏曲板块的记者朋友们，回答俱不得要领。晚报社区版的那位眼光独到、披露及时的作者，原本也不在报社的正式建制之内。再找上海人民美术出版社，可是这里的各大科室，都是生气勃勃的年轻才俊。俱往矣，数风流人物，还看今朝，因此同样没有人认识尹福康先生。

在经过了无数次的希望与绝望之后，我灵机一动，抄了一个回马枪，直接找上海人美的离退休办公室询问。这下可是一找一个准，没有人对老先生的联系方式保密，所以马上就找到尹先生的家庭电话。声波荡漾，掷地有声，即刻约定了前往拜访的时间。

三、资深人像摄影家

约尹先生容易，但到了尹府，要尹先生拿出梅兰芳的照片来看，并不容易。

作为沪上资深的摄影家之一，作为上海市摄影家协会前副主席，尹先生一生当中不知拍过多少珍贵的艺术照片。他早在1945年，便开始从事人像艺术摄影；1949年7月参加《华东画报》社工作后任摄影记者，1952年调入上海人民美术出版社，专职从事出版摄影工作近40年。在他多姿多彩的艺术履历上，曾参加过《江山如此多娇》、《中国》、《中国山水》、《庐山》等较有影响的大型摄影画册的拍摄。其摄影作品多次获得国内外大奖。20世纪60年代初，他拍摄的《烟笼峰岩》、《向荒山要宝》、《工人新村》、《建设号下水》等作品入选全国摄影艺术展，《上工》获1961年全国优秀作品三等奖，《太空曲》获1979年上海市影展一等奖，《浪花》入选中国第二届国际影展，《诱蟹》获1982年亚太地区摄影展三等奖。1980年，尹先生还在上海人民广播电台主讲《风光摄影的奥妙》，1987年出版撰写了《巧妙地运用自然光》。

乍看起来，尹先生的摄影成就好像多半聚焦在自然风光方面，譬如《江山如此多娇》在很长一段时间内，一直是党和国家领导人赠给外宾的艺

术品。其实，在艺术人物与名人摄影方面，尹先生也用功甚勤，成就颇高。

您在网上随意搜寻“尹福康”的条目，便会出现许多介绍尹先生的网页。例如：

芭蕾舞集锦、彩色小画片12张：尹福康等摄、一九五八年五月第一版、一九五九年二月第三次印刷、上海人民美术出版社出版、开本：787x10921/56、每套12张。

1957年9月苏联国立新西伯利亚歌剧芭蕾舞剧院芭蕾舞团来到我国访问，并先后在上海、北京、杭州等地演出。尹先生所拍的这套画片是该团演出的现场记录照，它记录了《天鹅舞》、《唐吉珂德》、《幸福之岸》、《吉赛尔》、《神灯》中的十二个优美舞蹈动作。

在文化相对匮乏的时期，在人体美学基本阙如的年代，尹先生等人拍摄的芭蕾舞集锦，不知抚慰了多少人的心灵，激发过多少人对于人体美感与芭蕾舞艺术的美好憧憬。

尹先生在人像摄影方面的工作，直接受命于1954年调任上海人民美术出版社副总编辑兼摄影画册编辑室主任的著名出版家赵家璧先生。赵先生是较早开创中国读图时代的先驱之一，早在1937年，他在上海《大美晚报》社担任《大美画报》的主编，并复刊《良友画报》。在上海人美社，赵先生也编辑出版了《苏联画库》40种，《新中国画库》60种。他还积极策划组织，想出版出版名人画传系列丛书。

在赵先生的直接安排之下，尹福康先后为巴金、靳以、魏金枝、张充仁、丰子恺、张乐平、苏步青、赵丹、张瑞芳等文化名人拍下了一系列工作照和生活照，而梅兰芳更是首批选中的人物之一。

回到眼前的尹府来。要想得见梅兰芳剧照的真面目，为什么并不容易呢？

四、传神写照梅兰芳

尹先生所拍摄的梅兰芳剧照，其艺术价值与文献意义太珍贵了。

想当年，要找到拍摄梅兰芳舞台艺术照片的机会，太不容易了。

大家都知道，梅兰芳自从1951年举家从沪迁京之后，在江南演出的机会就少得多了。次年，梅兰芳率团奔赴朝鲜战场慰问志愿军，之后赴维也纳参加世界和平大会。接下来他当选为中国戏剧家协会副主席、全国人大代表，1955年又受命为中国京剧院院长，举行舞台生涯50周年纪念活动，拍摄完成《梅兰芳舞台艺术》，真是忙得不亦乐乎。

既然如此，尹福康拍摄梅兰芳的愿望，又是如何能够实现的呢？当时的小尹，实在是无由得近“梅边柳边”。

有道是皇天不负有心人，机会只会赐予那些做好准备的人。

1956年2月，重情重义的梅兰芳，返回江苏泰州寻根祭祖；到了5月，他又要第三次东渡到日本演出。祭祖途中，家乡父老皆依依不舍，京剧观众皆盼一睹风采，于是就有了在南京长达半月的答谢公演活动。

上海人美社尹福康闻讯，大喜过望。他原本就是南京人，立即受命返宁，入住梅兰芳剧团下榻的南京AB大楼宾馆（现华东饭店）。在征得梅兰芳同意之后，尹福康在两周之内一共拍摄了《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《洛神》、《宇宙锋》、《金山寺·断桥》、《穆天王·穆柯寨》、《抗金兵》和《二堂舍子》等八个著名剧目的剧照，其黑白底片多达2000多张。

梅兰芳在南京的公演，那是不可重现的演出盛事。南京市民一呼百应，千家说梅，万人空巷，在寒风中排队购票的队伍犹如长龙一般蜿蜒不绝，秦淮河水一时间为之默默凝听，舟楫不动，涟漪不泛。

“一般演出前半小时，剧场内就已座无虚席。给我印象最深的是《霸王别姬》，那时梅先生已年届花甲，但当他扮演的虞姬一亮相，全场鸦雀无声，观众们都被梅先生端庄绰约的扮相所震撼！随着他惟妙惟肖的表演，观众们的情绪也随之跌宕起伏。尤其是剑舞那段，无论是举剑或曼舞，无不神情兼备、技艺娴熟、美不胜收、让人陶醉……当最后演到项羽被困，吟叹‘虞兮虞兮奈若何’一句时，梅先生所扮演的虞姬趁霸王转身窥听楚歌之际壮烈自刎，更将剧情推到极致。”（《新民晚报》2008年7月11日）那一瞬间，尹福康仿佛听到了全场倒抽一口冷气的声音，随之而来的是全场爆发出的如雷喝彩声。

作为专业的摄影工作者，尹先生很快就找到一个抓拍的窍门。要把梅大师在表演过程中的生动表情、动人舞姿和优美神韵都不失时机地抓拍下来，就得与观众的每一阵叫好声和鼓掌声同步，这时也多是大师亮相定格、相对静止的当口。及时按下快门，效果当然最佳。

就这样，尹先生先后拍了约两千张黑白照片，仅《霸王别姬》中的虞姬舞剑镜头，就至少拍了30张。

激动与汗水同步，紧张与动作偕行，辛劳与成果相符。

五、梅韵兰芳写真

天有不测之风云，1957年的整风反右运动汹涌澎湃，主管画传的赵家璧先生很快就被调离上海人美出版社。在天灾人祸与一个一个的小运动此起彼伏之后，紧接着便是长达十年之久的文化大革命。

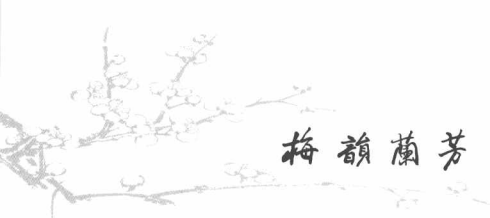
心急如焚的尹福康先生，居然在红卫兵们的多次毁灭性洗劫之后，能够侥幸地找到自己当年所拍的梅兰芳剧照，居然能够将这些照片转移到家中，居然能把这些照片一直妥善地保留到今天。实在是天意如此，梅运长久啊！

随着国家京剧院的梅兰芳大剧院正式开台，随着梅兰芳铜像的落成，随着电影《梅兰芳》的热映，随着梅兰芳故居的修缮，随着梅派艺术的发扬光大……21世纪初叶风云激荡的“梅兰芳热”，令尹先生萌生了出版大师珍贵剧照的想法。

在我走进尹府之前，就曾有形形色色的人等，络绎不绝地来到此间，寻求将这批珍贵的照片予以借阅观赏或者转拍出版；在我之后，也有梨园界、学术界的朋友想出版这批珍贵的梅大师演出照片。

来得早不如来得巧。在尹先生确认我是中国戏曲学院教授的身份之后，在我再三表明研究并出版这批照片是我们戏曲最高学府的文化使命之后，尹先生欣然同意，愿意将剧照提供我一阅。

不看则已，一看就兴奋起来。我很快就认定，梅大师的这些剧照，从

梅韵兰芳

来没有在公开报刊上发表过。我又在上海古籍出版社社长王兴康师兄、田松青主任的帮助之下，迅即请来装帧设计过大型京剧画册的资深美编，大家也一致认定，这批从未行世的照片，确实是值得出版的摄影精品，其价值将随着时间的推移更显得弥足珍贵。

我马上向中国戏曲学院院长杜长胜教授通报此事，杜院长也特别兴奋，肯定了出版这批大师剧照的重要性的必要性。职能部门负责人李钢老师亦给予了直接支持。

正好我手头有一个“京城戏曲与中华文化”的首都文化科研项目，于是就当场拍板，由中国戏曲学院作为文稿撰写和项目主导，由尹福康先生作为摄影作者，由上海古籍出版社作为出版方，将这批照片以《梅韵兰芳——梅兰芳八大经典剧目写真》为总题，加以正式出版。

六、研究大师的年轻人

出版需要整理，摄影要有文字，图册要有研究。

中国戏曲学院的一批研究生和本科生，组成了梅兰芳摄影集研究小组，具体研究这些舞台照片说的是哪一出戏、唱的是哪一句词、亮相是亮在哪一板眼的节奏上。

我系的几位研究生周凯、杨洋、李媛、姚林博、李虹佳等都参与了梅兰芳相关资料的搜集和整理工作。他们的工作方式是从网上、书上、报刊上，甚至是音像商店的目录与卖品上，海阔天空地去搜寻资料，之后再一起探讨，草拟成文。所遭遇的最大困难，乃是关于梅兰芳的资料实在太多，有时候相互“打架”，彼此矛盾，难以自圆其说，更难于取舍定夺。有些“疑难杂症”，翻遍所有资料，几乎都是语焉不详或者有意回避。

在本科生层面，我动员了戏文系戏文专业2006级的60位同学。从踊跃报名者中，又精选出对梅兰芳演剧相对熟悉一点的17名同学，成立了8个梅兰芳剧照整理小组，分别进行所选照片的整理定位工作。他们的具体分工是：

《宇宙锋》小组：李富、郭子扬、王岩

《穆柯寨·穆天王》小组：郭延、栾波

《贵妃醉酒》小组：朱宇龙、李美妮

《霸王别姬》小组：黄婧莹

《洛神》小组：徐菲菲、刘朵

《水斗·断桥》（昆曲）小组：傅玉虹、李彩玉、辛云飞

《二堂舍子》小组：栾波

《抗金兵》小组：周乔、王伟

整体进度的把握、初步成果的验收和疑难问题的查漏补缺，由学过梅派至可以登台演出、对梅兰芳了解稍多些的刘佳智同学担当。

以上各个小组成员，有一人担当的，也有几人组成的，全都根据参与者个人对于该剧目的熟悉程度组合而成。这些同学中不乏对京剧艺术喜欢得臻于痴迷状态的发烧友，也有愿意通过工作而成为一剧之专家的学子。

他们主要的工作状态与研究方法是：尽可能将梅兰芳的全部音像资料找齐，分门别类地在相应的音像资料播放过程中，寻找与照片相似或者相同的姿态定格。

这项工作说难也不难，就是要下笨功夫，在梅兰芳大量的音像材料中反复寻找、对位、勘定；可是这一勘定工作说易也极不易，舞台版本和电影版本、此一版本和彼一版本之间，都存在着或多或少的差异。

可以说梅兰芳大师几乎没有两次动作神态完全相同的演出，某一亮相与活动影像比较，常常存在着差异。碰到这些问题时，我们相互比勘，查阅图书，寻找相关的文献照片，访问并请教学院内的相关老师，争取使得演出剧照不出错或者少出错。本书还曾请上海著名梅派青衣史依弘校阅图文，以期更为切实可靠。

尽管我们下了诸多功夫，但是是否能够达到我们的理想，还是需要方家的诸多校正。

七、梅氏八大经典剧目

现在该对人们常说的“梅八出”也即梅兰芳所常演的八部经典剧目，

做一些扼要分析了。

梅兰芳的一生，演出过大大小小约三四百出戏。但到了其晚年，所演戏码就相对比较集中了；而梅派传人薪火相传、梅派观众津津乐道的一些剧目，也就是十出左右。业内外人士根据自己的喜好，通常从十出戏中遴选出具备吉祥数字感觉的“梅八出”也即梅氏八大经典剧目。因此，关于“梅八出”的说法，至今仍有一些不同的表述。

徐城北先生在北京大学的讲演《远看梅兰芳》（2006年6月28日）中也提到：“他中年以后，1945年抗日战争结束以后，重新回到舞台，就把他演戏集中在主要八出或者八九出、十来出上，也就是他剧本选集里头的，大致是这么些戏：《宇宙锋》、《贵妃醉酒》、《奇双会》、《霸王别姬》、《洛神》、《凤还巢》、《抗金兵》、《生死恨》、《穆桂英挂帅》，大体就是这么八九出戏，观众习惯给他一个称呼叫‘梅八出’。”

“梅八出”通常有以下四种组合：

1. 《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《宇宙锋》、《生死恨》、
《游园惊梦》（昆曲）、《凤还巢》、《抗金兵》、《穆桂英挂帅》
2. 《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《宇宙锋》、《生死恨》、
《游园惊梦》（昆曲）、《凤还巢》、《奇双会》、《洛神》
3. 《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《宇宙锋》、《生死恨》、
《游园惊梦》（昆曲）、《天女散花》、《奇双会》、《玉堂春》
4. 《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《宇宙锋》、《生死恨》、
《游园惊梦》（昆曲）、《天女散花》、《抗金兵》、《穆桂英挂帅》

在上述四种组合中，《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《宇宙锋》、《生死恨》、《游园惊梦》（昆曲）这五出戏是毋庸置疑的“梅八出”主干。

可是梅兰芳1956年在南京的演出，也呈现出又一个版本的“梅八出”，我们姑且称之为梅氏在南京上演的八大折子戏剧目组合。它们分别是：

《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《宇宙锋》、《洛神》、《水斗·断桥》（昆曲）、《抗金兵》、《二堂舍子》、《穆柯寨·穆天王》。

《贵妃醉酒》与《醉杨妃》渊源相承。乾隆时朱廷镠、朱廷璋编《太古传宗》，叶怀庭编《纳书楹曲谱》补遗的“时剧类”，皆有改良昆曲之“时

剧”《醉杨妃》一出。先是汉剧根据昆曲时剧《醉杨妃》改编成《贵妃醉酒》，次有清光绪后根据汉剧移植的京剧《贵妃醉酒》，并且渐次形成郭际湘（水仙花）、余玉琴、路三宝、田桂凤等不同表演路数。1914年起，梅兰芳跟随路三宝学习《贵妃醉酒》，此后经过千锤百炼，遂成其代表剧目中的首选之作。梅氏杨贵妃采用花衫演法，偏向自然不“踩跷”，美艳娇柔又仪态端庄，荣华富贵兼危机四伏，华丽大方且幽怨万般，成为梅兰芳具备勾魂摄魄般艺术魅力的品牌。

《霸王别姬》作为生旦戏，源于1918年杨小楼和尚小云、高庆奎、钱金福等合作演出的一至四本《楚汉争》。1921年下半年，齐如山、吴震修等人又根据《史记·项羽本记》、《西汉演义》和《千金记》传奇加以改编，由梅兰芳和杨小楼合作编排、删定而成，次年初在北京第一舞台首次演出。该剧充分体现出充满悲剧情味的男人阳刚之气和英雄失路之痛，更渲染了女人的阴柔婉转之美和伏剑自刎之纯情，也体现出虞姬的善良、勇敢、富于远见乃至某些厌战思想。虞姬的舞剑融汇了深沉的感情，一组组优美绝伦的动态造型令人为之倾倒。男女之情通过生死之别加以永恒的纽结，形成一幅幅英雄美人诀别图，千秋万古悲情戏，不由人不感叹唏嘘，不由人不伤心落泪，不由人不对项羽、虞姬力与美的交融，生与死的悲歌，感悟出处于瞬间灿烂之间的生命与情感的悠远哲思。

《宇宙锋》本是一出不怎么叫座的“冷戏”，但是梅兰芳硬是通过自己的天才改编与再创造，将其生生地捂热了，并于1928年初在北京开明剧场首次成功演出。宇宙锋原本是秦二世胡亥赐给大臣匡洪的一把尚方宝剑。秦始皇驾崩，秦二世胡亥当政之时，赵高专权，不可一世，竟设计嫁祸于不肯同流合污的儿女亲家匡洪，遣人盗取匡家所藏“宇宙锋”宝剑，制造匡家刺杀二世之假象。二世遂抄斩匡家，只有匡洪之子匡扶在与门人赵忠“调包”后得以逃亡，匡扶之妻赵艳容回到赵家独居。秦二世见艳容貌美，欲立为嫔妃。艳容既恨父亲诬陷匡家，又恨二世荒淫无道，复恨父亲无良，逼己为皇妃，遂在使女（乳娘）哑奴的帮助下，碎衣毁容，假装疯癫，以抗强暴。因全剧过长，梅兰芳后来主要只演“修本”和“金殿”两场，在疯与不疯的表演过程中，突出赵女在极端情形下戏弄父亲、嘲骂皇帝的万

般无奈和无比悲愤之情。在一个黄钟毁弃、瓦釜雷鸣的时代，好人也会被逼疯、至少也得装疯卖傻，碎衣毁容，才可以保全自己的起码尊严，这就更令人心碎。

《洛神》是梅兰芳中期代表作之一，取材于三国时期著名诗人曹植的名作《感甄赋》（《洛神赋》），也参考了宋朝人所摹晋代大画家顾恺之的《洛神赋图》和明代汪南溟的《洛水悲》杂剧，1923年11月在北京开明剧场首演，1955年拍摄为舞台艺术片。甄氏先被袁绍纳为儿媳，后又为魏文帝曹丕作为战利品所掳。她与曹植之间的精神相恋，从一开始就注定了其悲剧性的结局。当甄后含愤自尽后，曹丕却把甄后的遗物玉镂金带枕赐给曹植。曹植睹物思人，夜宿洛川馆驿，梦会已化为洛神的甄后，二人赠珠报佩，最终黯然分别。梅兰芳的表演，恰到好处地把握了洛神发乎情、止于礼的分寸感，把柔媚之美女、悲剧之苦主和冷艳之女神的不同侧面体现出来。把丽人顾盼若有情的仪态万千和仙人行止似无情的飘然怅然结合起来，轻歌妙舞，曼妙无限。

1924年5月19日，梅兰芳在开明戏院为泰戈尔演出专场《洛神》。泰戈尔即兴赋诗朗诵道：“亲爱的，你用我不懂的语言的面纱，遮盖着你的容颜，正像那遥望如同一脉缥缈的云霞，被水雾笼罩着的峰峦。”这就把梅兰芳饰演洛神时飘飘欲仙、朦朦胧胧、缠缠绵绵但又遗憾千古的感觉，给予了极富于诗情画意的贴切赞美。

《水斗·断桥》（昆曲），源于昆曲《雷峰塔》，京剧在搬演昆曲《水斗》时，也称之为《金山寺》，后来田汉才将其总成改编成京剧版《白蛇传》。梅兰芳祖父梅巧玲、父亲梅竹芬皆以京、昆两门抱知名，梅兰芳自己首次登台，唱的便是昆曲《鹊桥密誓》。在梅氏《水斗·断桥》中，其所扮演的白娘子温婉大方，充满妻子和母性的温情之美。此外，梅兰芳的《游园惊梦》，更是其昆曲代表作，1959年由北京电影制片厂拍摄成舞台戏曲表演艺术片。

《抗金兵》创作于“九·一八”事变之后。1933年，接受著名书画大家、交大校长叶恭绰之请，寓居上海的梅兰芳根据传统老戏《娘子军》，集体编写出《抗金兵》，借以鼓舞抗日士气。全剧以梁红玉擂鼓战金山、金兀朮被

困黄天荡为中心，在沪演出多场，场场爆满。梁红玉前工青衣，后扮刀马，唱念做打四功俱全；各个角色群像矗立，气势宏伟，抗金（实则借喻抗日）气势威震九天。

《二堂舍子》系《宝莲灯》之一折。元杂剧中便有张时起《沉香太子劈华山》、李好古《劈华山沉香救母》，唱本鼓词也多有演绎。该折戏演罗州县令刘彦昌膝前二子，长子沉香为前妻所生，次子秋儿出自继室王桂英。小沉香因同学秦官保侮谩塾师，失手将其打死。秦父索命，沉香与秋儿弟兄争死，王桂英可怜沉香无母，毅然割舍亲生。这出戏是京剧老生青衣的看家剧目之一，1955年4月，在文化部纪念梅兰芳、周信芳舞台生涯五十年之际，两位大师在天桥剧场联袂演出过《二堂舍子》（梅葆玥饰沉香，高玉倩饰秋儿）。次年南京再演此剧，是艺术的的自然延续。

《穆柯寨·穆天王》，出自《杨家将演义》第三十六回及宫廷大戏《昭代箫韶》。梅兰芳饰演青年穆桂英故事。宋代杨六郎命孟良搬请五郎助破天门阵，五郎需穆柯寨的降龙木作斧柄。孟良、焦赞前去索取，反被寨主之女穆桂英所败。焦、孟转请杨宗保助战，岂知杨宗保竟被穆桂英擒去。杨延昭（六郎）为救宗保，化名征剿穆柯寨，路遇穆洪举回山，枪挑其下马。穆桂英下山，又将杨延昭打落马下。宗保赶到，喝破双方身份。杨延昭羞愧回营，深恨宗保，遂有斩子之举。穆桂英爱慕杨宗保，拟与宗保缔婚，宗保不敢私自招亲。穆桂英献出降龙木，与杨家共破天门阵。梅兰芳自小就演出此剧，1955年观看了马金凤的豫剧《穆桂英挂帅》后，次年在南京再演此剧。三年后，梅兰芳排演了他一生中最后一出新戏——《穆桂英挂帅》，作为向国庆十周年大庆的献礼在人民大会堂演出。

以上所述梅兰芳1956年南京演出版八大剧目，其中大多数是梅兰芳艺术流派的经典剧目，后两出戏尽管不属于梅派专有的剧目，但也有其特别的意义。

走近梅大师，拍摄梅兰芳，研究梅剧照，出版写真集，那么多人汇集到一起，那么多照片叠加起那么多故事，那么多岁月都凝结在书页中，这都是关乎华夏文化之源流的梳理，关乎中国京剧之辉煌的记忆，关乎世界表演大师之中东方星座的璀璨光年，更关乎基于全球化语境下中华民族文

梅 韵 兰 芳

化品格的建设与表达。

作为与尹福康先生合作的中国戏曲学院部分师生，我们深知诠释远不到位，定位可能出错，论据尚可争议，希望方家贤达多予教正，遂使学问有进，知也无涯。

梅氏芳华，青史长新。

2009年7月2日

写于中国戏曲学院戏文系

编者按：书中每幅照片均配以唱词或舞台说明，唱词中大字部分为该照片定格时梅兰芳所唱之字词。

目 录

序 言 / 谢柏梁	2
-----------	---

八大经典剧目

《贵妃醉酒》	1
《霸王别姬》	57
《宇宙锋》	85
《洛神》	113
《水斗·断桥》(昆曲)	
《金山寺》(折子戏)	139
《断桥》(折子戏)	163
《抗金兵》	185
《二堂舍子》	215
《穆柯寨·穆天王》	
《穆柯寨》(折子戏)	243
《穆天王》(折子戏)	263

附 录

梅兰芳生平大事记	274
梅派源流谱系	280

后 记 / 尹福康	282
-----------	-----