

梅兰芳谈艺录

梅兰芳 著

名家谈艺丛书

艺术界出版社

艺术界出版社

艺术界出版社

湖南大学出版社

藝

名家谈艺丛书

梅兰芳谈艺录

梅兰芳 著

湖南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

梅兰芳谈艺录/梅兰芳著.—长沙: 湖南大学出版社, 2009.10

(名家谈艺丛书)

ISBN 978-7-81113-723-1

I. ①梅… II. ①梅… III. ①京剧—艺术—文集

IV. ①J821-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 188394 号

名家谈艺丛书

梅兰芳谈艺录

Meilanfang Tanyilu

梅兰芳 著

责任编辑: 刘 旺

特邀编辑: 陈 密

责任印刷: 陈 燕

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮编: 410082

电 话: 0731-88822559 (发行部) 88649149 (艺术编辑室)
88821006 (出版部)

传 真: 0731-88649312 (发行部) 88822264 (总编室)

电子邮箱: pressLiyou@hnu.edu.cn

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 湖南天闻新华印务有限公司

开 本: 710×1000 16 开

印 张: 27.75 彩插: 16 面 字数: 403 千

版 次: 2010 年 9 月第 1 版 印次: 2010 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81113-723-1/J·196

定 价: 58.00 元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

目 录

第一章 生平与戏缘 / 1

- 一、一所极平常的四合院 / 1
- 二、种牵牛花 / 3
- 三、养 鸽 / 8
- 四、开蒙老师吴菱仙 / 13
- 五、开始了舞台生活 / 18
- 六、第一次到上海演出后的心情 / 22
- 七、到上海演出时经历“炸弹风波” / 26
- 八、进步与深入得力于看戏 / 33
- 九、登台杂感 / 41
- 十、时装新戏的初试 / 44
 - (一) 《孽海波澜》 / 44
 - (二) 《一缕麻》 / 46
 - (三) 《童女斩蛇》 / 51

第二章 学 戏 / 57

- 一、我学戏、改戏和表演的经验 / 57
- 二、学花旦戏 / 62
- 三、学昆曲 / 65
- 四、学跷工和武工 / 69
- 五、从路三宝学《贵妃醉酒》 / 74

第三章 演 戏 / 89

- 一、第一次到上海首演《穆柯寨》 / 89
- 二、与谭鑫培合演《四郎探母》 / 98
- 三、我曾排过《牢狱鸳鸯》 / 101
- 四、再度塑造穆桂英 / 111

第四章 说 戏 / 123

- 一、《思凡》 / 123
- 二、《春香闹学》 / 137
- 三、《佳期》、《拷红》 / 141
- 四、二本《虹霓关》 / 146
- 五、《汾河湾》 / 153
- 六、《樊江关》 / 157
- 七、《游园惊梦》 / 160
- 八、《宇宙锋》 / 175

第五章 古装戏的尝试 / 189

- 一、《嫦娥奔月》 / 189
- 二、《黛玉葬花》 / 195
- 三、《千金一笑》 / 205
- 四、《天女散花》 / 213
- 五、《霸王别姬》 / 219

第六章 绘画与戏曲 / 223

- 一、学 画 / 223
- 二、漫谈戏曲画 / 232
- 三、绘画和舞台艺术 / 237

第七章 杂论精粗美恶 / 244

- 一、要善于辨别精粗美恶 / 244
- 二、第一次试拍有声影片 / 251
- 三、怎样保护嗓子 / 255
 - (一) 嗓音的基本训练有哪些主要部分? / 255
 - (二) “倒仓”时期应该注意什么? / 256
 - (三) 发生了病变怎么办? / 257
 - (四) 日常生活中应该注意些什么? / 259
 - (五) 为什么解放后我的嗓音高了一个调门 / 260
- 四、美国电影界对中国戏曲的看法 / 262
- 五、我理想中的新中国 / 265
- 六、在美接受荣誉博士学位时的答谢词 / 267
- 七、编写抗敌剧目 / 269
 - (一) 《木兰从军》 / 269
 - (二) 《抗金兵》 / 273
 - (三) 《生死恨》 / 279

第八章 品评中外艺术家 / 281

- 一、悼念汪派传人王凤卿 / 281
- 二、悼念王少卿 / 290
- 三、追忆砚秋同志的艺术生活 / 295
- 四、继承着瑶卿先生的精神前进 / 300
- 五、萧长华先生的艺术劳动和道德品质 / 303
- 六、我心目中的杨小楼 / 307
- 七、第一次会见卓别林 / 313
- 八、再次会见卓别林与对《大独裁者》的观感 / 316
- 九、“飞来福别庄”做客 / 322

- 十、在北京酬答范朋克 / 327
- 十一、首次访问苏联时和爱森斯坦的交谊 / 334
- 十二、和乌兰诺娃的会见 / 343
- 十三、回忆斯坦尼斯拉夫斯基和聂米洛维奇·丹钦科——为
 斯坦尼斯拉夫斯基—聂米洛维奇·丹钦科音乐剧院年鉴作 / 347
- 十四、纪念斯坦尼斯拉夫斯基 / 353
- 十五、回忆泰戈尔 / 357
- 十六、天龙寺会见今井京子 / 364
- 十七、在中村雀右卫门夫人家里 / 368
- 十八、市川猿之助先生家里的夜宴 / 371
- 十九、话别酒会上的两心交流 / 374

第九章 日本及其艺术 / 381

- 一、漫谈东京印象 / 381
- 二、唐招提寺和扬州高僧 / 385
- 三、早稻田大学演剧博物馆 / 388
- 四、看日本歌舞伎剧团的演出 / 392
- 五、日本人民珍贵的艺术结晶——歌舞伎 / 397

附 录 不朽梅兰芳 / 402

- 一、吊梅二题 丰子恺 / 402
 - (一) 梅兰芳不朽 / 402
 - (二) 威武不能屈 / 403
- 二、梅兰芳的一席谈 柯 灵 / 405
- 三、论京剧艺术的古典精神 叶秀山 / 411
 - (一) 梅兰芳艺术与中国人文精神 / 411
 - (二) 梅兰芳表演体系 / 415
 - (三) 古典的和时尚的 / 420

第一章 生平与戏缘

一、一所极平常的四合院^①

我当年住的鞭子巷三条房子是一所极平常的四合院。上房五间，左首两间是祖母的卧房，右首两间是伯父、伯母带了两位未出阁的妹妹住的。当中那间，布置了一个佛堂。我祖母喜欢看经念佛，拿这个来消磨她的暮年岁月。闲时常替孙辈做活，缝缝补补，到老她的眼力还是不差。我们传统的家规，是不许赌钱的。我到今天不会打牌，就是从小我在家里没有看见过有斗牌一类游戏的缘故。我住在上面的厢房里，对面是厨房，厨房的隔壁，就是鸽子棚。外面靠大门一带的倒座（北方的四合院，对着上房的屋子，称为倒座），是两间客厅、一间书房，开间都小得可以的。这两间小房子，从前常有一般爱好戏曲的朋友们来向我伯父讨教一些有关昆、乱方面音乐上的问题。这是我那时住的房子的大概情形。我伯父在1912年的秋季就病死在这所房里。

我再告诉你一段有趣的故事。我伯父故世的时候，并没有把他那条辫子带走，是我替他剪掉的。这个工作，我是在他过世前不到两个月的时候办的。经过是这样：当民国成立，就下令剪发。但是有许多人老是意存观望，不肯动手去做。我在民国元年六月间，首先剪去了脑后这根讨厌的东西。北

^① 题目为编者加。

京城的戏班里，恐怕要算我是剪得比较早的。跟着我又想用游说的方法，劝我伯父也剪掉它。他先还犹豫不决地不肯接受，经不住我整天在他旁边，把剪发以后的好处，滔滔不绝地说给他听：什么每天起床，免得梳辫子的麻烦，又是睡下去怎么轻松舒服，更不会把衣服沾染坏。我伯父听多了，心里也有点活动。我看着大功快要告成，机会不可放过。有一天，我又自告奋勇地对他说：“明天我要给您到洋行去买一顶巴拿马的草帽。让我自己替您剪掉这根累赘的辫子，您把草帽戴上，那才好看呢！”这一回看上去有点边了。他点点头，完全同意了我的建议。第二天的下午，我真的买好了帽子，亲自动手替他剪掉辫子。请他戴起草帽，拿镜子给他照了一下，他仿佛很满意似的。可是不久他就去世了。这顶细软的草帽，他没有能戴过几回，我就拿来转送给茹先生（莱卿）了。

还有我的跟包大李和聋子，我劝他们剪辫子，怎么说也讲不通。有一天我只好趁他们睡熟了，偷偷地拿了剪子先把聋子的辫子剪掉。等他醒过来，感觉到脑后光光的，非常懊丧，把个大李吓得也有了戒心。他每晚总是脸冲着外睡，好让我没法下手。结果，我趁他酣睡的时候，照样替他剪了。这次可费事了，因为他的辫子紧挨着墙，动起手来，是不大便当的。所以我只剪去了一半，而且剪成了三四段。第二天他含着眼泪，手里捧着剪下来的半根辫子，走到上房向我祖母诉苦说：“您瞧，我的辫子也让大爷铰掉了。您说怎么办？”一边说，还一边哭。我祖母安慰他说：“你心里别难受，叫大爷也给你买一顶草帽好了。”大李听了，哪里就能消除他内心的悲哀呢。过了好久，他谈起来还认为这对他的身体是一个重大的损失。在当年是真有这许多想不开的人的。

注：本文节选自《舞台生活四十年》（中国戏剧出版社，1987年）。

二、种牵牛花^①

我从小就爱看花，到了二十二岁，我才开始自己动手培植。每年的秋天，养的是菊花，冬天养梅桩盆景，春天养海棠、芍药和牡丹，夏天养的是牵牛花。差不离一年四季里面，我对于栽花播种的工作，倒是“乐此不疲”地老不闲着的。

我养过的各种花，最感兴趣的要算牵牛花了。因为这种花不单可供欣赏，而且对我还有莫大的益处。它的俗名叫“勤娘子”，顾名思义，你就晓得这不是懒惰的人所能养的。第一个条件，先得起早。它是每天一清早就开花，午饭一过就慢慢地要萎谢了。所以起晚了，你是永远看不到好花的。我从喜欢看花进入到亲自养花，也是在我的生活环境有了转变以后才能如愿以偿的。

我从民国五年起，收入就渐渐增加了。我用两千几百两银子在芦草园典了一所房子。那比鞭子巷三条的旧居是要宽敞得多了。它是两所四合房合并起来，在里边打通的。上房是十间，南房也是十间。南房这部分除了一间是大门洞，一间是门房，再紧里边靠墙是堆杂物的一间之外，其余的七间：外面的三间打通了，是我的客厅；里面的四间也打通了，是我用做吊嗓、排

^① 题目为编者加。

戏、读书、画画的地方。我们都叫它书房。有些熟不拘礼的朋友和本界的同人来了，就在这一大间书房里谈话。

我那时的日常生活，大概是清早七点起来，放鸽子，喊嗓子，这都是有一定的课程。上午拍昆曲，下午排新戏。要是白天有戏，接着就该上馆子了。晚上大家又来讨论有关我们业务上的事情。我这一整天的时间，都抓得紧紧地，连一点空儿也没有。

那年的初夏，有一个清早，我去找齐先生^①商量一点事情。在他的院子里看见有几种牵牛花的颜色非常别致，别的花里是看不到的。一种是赭石色，一种是灰色，简直跟老鼠身上的颜色一样。其他红绿紫等色，也都有的。还有各种混合的颜色，满院子里五光十色，真是有趣，看得我眼睛都花了。

“为什么我常见的‘勤娘子’没有这么多好看的颜色呢？”我问齐先生。

“这还不算多，”齐先生说，“养的得法，颜色还要多哪。你要是喜欢它的颜色，你也可以来养它。这不单是能够怡情养性，而且对你的身体也有好处的。”我打齐先生那儿回家，就开始研究养牵牛花了。

梅兰芳的书画

① 齐如山 (1875-1962)，戏曲理论家、剧作家，早年就读于北京同文馆，后留学西欧，涉猎外国戏剧。辛亥革命后回国，任教于京师大学和北京女子文理学校。1912年常写信指点梅兰芳的表演身段，后与梅成为挚友，协助编剧。

牵牛花本是一种藤属的植物，有点像爬山虎。一般人都把它种在竹篱笆底下，或者用绳子从地下扯上房檐，让它横七竖八地乱爬。可是它自己不会往上爬，得由人工扶它上去的。开的花倒是不少，上面的花朵瘦小得实在可怜，色彩也单调无味，叫人看了不会发生什么美感，所以它在中国是属于普通草花一类的。日本最讲究养牵牛花，他们把它从墙上牵藤，改为盆里栽种，花朵大的可以养到有碗口那样大。颜色种类也多得没法统计。我一面买了好些参考书，按图索骥地分别实验起来。一面号召了几位同好，如王琴依、姜妙香、程砚秋、许伯明、李释戡，加上已经有了经验的齐如山，大伙儿一起往深里研究。

有一次，我正在花堆里细细欣赏，一下子就联想到我在台上头上戴的翠花，身上穿的行头，常要搭配颜色，向来也是一个相当繁杂而麻烦的课题。今天对着这么许多幅天然的图案画，这里面有千变万化的色彩，不是现成摆着给我有一种选择的机会吗？它告诉了我哪几种颜色配合起来就鲜艳夺目；哪几种颜色的配合是素雅大方；哪几种颜色是千万不宜配合的，硬配了就会显得格格不入太不协调。我养牵牛花的初意，原是为了起早，有利于健康，想不到它对我在艺术上的审美观念也有这么多的好处，比在绸缎铺子里拿出五颜六色的零碎绸子来现比划是要高明得多了。中国戏剧的服装道具，基本上是用复杂的彩色构成的。演员没有审美的观念，就会在“穿”、“戴”上犯色彩不调和的毛病。因此也会影响到剧中人物的性格，连带着就损害了舞台上的气氛。我借着养花和绘画来培养我这一方面的常识，无形中确是有了收获。

牵牛花为什么有这许多种数不清的颜色呢？（一）种子是靠人工用科学方法把它串种改造成功的。就是拿两种极好的本质，和不同的颜色配合起来，使它变成另一种新奇的图案与色彩。（二）我们虽然用了科学的方法来改造它，但是并不能限制它天然的发展。譬如一种赭色和一种灰色，我们想使它变成一种平均混合的色彩，结果总不免或多或少，甚至于这里面还夹杂着别的颜色。有时它的天然发展，比人力培养出来的色彩，更为奇丽。这种好像不能控制的自然现象，又是什么原故呢？说出来也很寻常，原来是蜂蝶

从中作怪。每逢满院子牵牛花盛开的时候，因为它的颜色实在太美了，引得蜂蝶也舍不得走开，老在花丛里穿来穿去，这儿停停，那儿息息，就把花粉带到了过去。它们是到处乱停，所以能够变出千百种意想不到的颜色来。

我养过了两年的牵牛花，对于播种、施肥、移植、修剪、串种这些门道渐渐熟练了。经我改造成功的好种子，也一天天多起来，大约有三四十种。朋友看到的，都称赞我养的得法，手段高明。我自己也以为成绩不算坏了。等我东渡在日本表演的时候，留神他们的园艺家培植的牵牛花，好种比我们还要多。有一种叫“大轮狮子笑”，那颜色的鲜丽繁艳，的确好看。我从日本回来，又不满足自己过去养牵牛花的成绩。再跟同好继续钻研了一二年，果然出现的好种更见丰富。有一种浅绀而带金红颜色的，是最为难得，我给它取了一个“彩鸾笑”的名称，跟日本有一种名贵的种子叫做“狻猊”的比较起来，怕也不相上下了。

从我发现养牵牛花有种种的益处以后，引起了好些朋友的兴致。舒石父、陈嘉梁也陆续参加了我们这个团体。各人先是在家里努力改造新的种子，遇到有没看见过的颜色，十分美丽的图案，特别肥大的花朵，就邀请同好们去欣赏把玩，并且把这个新种子分送给大家。我们是这样互相观摩，共同研究，是三句离不开牵牛花，也可以看出我们对它爱好的情形了。可是只要秋风一起，它的美丽就随着夏令消逝了。我们就把今年留下的好种子，一袋一袋地装入小信封里，在每封上面还标出它的花名，连着蒔花用的工具，全部收藏起来，等待来年再种了。

我们除了互相观摩，交换新种之外，也常举行一种不公开的汇展。这纯粹是友谊性质的比赛。预先约定一个日子，在这些养花同好的家里轮流举行。每人挑选马上就要开的许多盆牵牛花，头天送到那家。第二天一清早，一个个怀着愉快的心情，都来参加这次的盛会。进门就看到廊子底下摆满了各家的出品。这是多数人花过的心血、聚拢来的精华，里面的好种子，比一个人所有的当然要多。

我们还约上几位不养花的朋友，请他们来充当临时的评判员。大家送来的花，都是混合在一起随便摆的。他们也搞不清哪一盆花的主人是谁。倒有

点像考试的密封卷子，凭着文章定甲乙，用不着有恭维、敷衍这一套把戏。有两次他们指出了几盆认为最优等的花，都是属于我的出品，我在旁边瞧了，真是高兴极了。

这许多位文艺界的前辈们，都来自南北不同的省份，所以他们谈论起来，就听到满屋子打着各省不同的官话。回想这种热闹的聚会，实在是有趣得很。这里面要数齐先生（白石）的年纪最大。每逢牵牛花盛开，他总要来欣赏几回的。他的胡子留得长长的，银须飘逸，站在这五色缤纷的花丛里边，更显得白发红颜，相映成趣。我们看了都说这是天然一幅好图画，也就是当年我的缀玉轩里的一种佳话。北京有一家南纸铺，叫“荣宝斋”，请他画信笺。他还画过一张在我那儿看见的牵牛花呢。一晃三十几年，他已经是九十开外的人了。我去年在北京拜访过他，他的身体还是那样硬朗，每天仍旧拿书画和金石来自娱。我见到他就仿佛连我也年轻了许多了。

注：本文节选自《舞台生活四十年》（中国戏剧出版社，1987年）。

三、养 鸽^①

我幼年的身体并不结实，眼睛微带近视。姑母说我眼皮下垂是实在的。有时迎风还要流泪，眼珠转动也不灵活。演员们的眼睛，在五官当中，占着极重要的地位。观众常有这样的批评，说谁的脸上有表情，谁的脸上不会做戏，这中间的区别，就在眼睛的好坏。因为脸上只有一双眼睛是活动的，能够传神的。所以许多名演员，都有一对神光四射、精气内涵的好眼睛。当时关心我的亲戚朋友，对我这双眼睛非常顾虑，恐怕影响到前途的发展，我自己也常发愁。想不到因为喜欢养鸽子，会把我的眼睛的毛病治好了，真是出乎意料之外的一件事。

我在十七岁的时候，偶然养了几对鸽子，起初也是好玩，拿着当一种业余游戏。后来对这渐渐发生兴趣，每天就抽出一部分时间来照料鸽子。再过一个时期，兴趣更浓了，竟至乐此不疲地成为日常生活中必要的工作了。

养鸽子等于训练一个空军部队，没有组织的能力，是养不好的。我训练它们的方法，是把鸽子买来，两个翅膀用线缝住，使它们仅能上房，不能高飞。为的是先让它们认识房子的部位方向。等过了一个时期，大约一星期到十天，先拆去一个翅膀上的线，再过几天，两翅全拆，就可以练习起飞了。

^① 本题目为编者所加。

梅兰芳在练习眼神

眼神在戏剧表演中的作用是十分重要的，至于梅兰芳练习眼神的秘诀竟然在于从养鸽中获得灵感，这倒是很多人想象不到的。

指挥的工具，是用一根长竹竿。上面挂着红绸，是叫它起飞的信号，绿绸是叫它下降的标识。先要练一部分的基本熟鸽子，能够飞得很高很远地回来。这一队熟鸽子里面，每次加入一两个生鸽子，一起练习。遇到别家的鸽子群混合到一起的时候，就要看各人训练的技巧手法了。也许我们的生鸽子被别家裹了去，也许我们的熟鸽子把别家的裹回来了。这是一种飞禽在天空斗争的游戏。鸽子的身上都有标记，各家可以交换，也同战场上交换俘虏一样的。有时候发生了误会，双方不能谅解，甚至于还会闹出用弹弓打伤对方的鸽子来表示报复泄愤的事。

鸽子的种类太多了，有能持久高飞的，越飞越远，从北京可以放到通

州、天津、保定府来回送信，这是属于军队里的信鸽一类。有一类能在黑夜起飞的叫做夜游鸽。还有一种鸽子，会在天空表演翻筋斗的技术，有的翻一两个，有的能够一连串地翻到许多个。这种样子，在下面的人望上去，就跟飞机在空中表演翻筋斗一样。另有一种专门讲究鸽子的体格、羽毛、色彩的，有的五光十色，是非常的美观。有些专做贩卖鸽子的，他们还会把普通的鸽子，用各种方法配合成了异种，再待价而沽。

我从几对鸽子养起，最多的时候，大约养到一百五十对。内中有的中国种，有的是外国种。

那时候我还住在鞭子巷三号，是一所四合院。院子的两边，搭出两个鸽子棚。里面用木板隔了许多间鸽子窝。门上都挖着一个洞，为的是流通窝里的空气。每个窝里放一个草囤，摆一个水坛，坛的四面也挖一圈小孔，好让鸽子伸进头去喝水。鸽子喜欢洗澡，照例隔两三天洗一次澡。如果发现生病的，那事情就大了，怕它传染，赶快替它搬家，就好像人得了传染病，要住到隔离病院里去似的。

鸽子不单是好看，还有一种可听之处。有些在尾巴中间，给它们戴上哨子，这样每一队鸽群飞过，就在哨子上发出各种不同的声音。有的雄壮宏大，有的柔婉悠扬。这全看鸽子的主人，由他配合好了高低音，于是这就成为一种天空里的和声的乐队。

哨子的制作，非常精美而灵巧。可用竹子、葫芦、象牙雕成各种形式。上面还刻着制作人的款字，仿佛雕刻家在自己的作品上署名的习惯一样。我从前对收集这种哨子有很深的偏嗜，历年来各种花样收得不少。

伺候这群小飞禽可不大容易。天刚亮，大约五六点钟吧，我就得起来。盥洗完毕忙着打开鸽子窝，把它们的小屋子打扫得干干净净。喂食、喂水，都是照例的工作。这都伺候完了，就要开窝放鸽。先把飞行力最强的一队放上去。飞了一会儿，跟着第二队、第三队……继续往上放。等这几队熟鸽子在上空活动够了，它们就飞在一起，围着房子打转，这就是快要落下来的表示了。可是我要它们带着训练新鸽子，就拿竹竿指挥它们，不许马上下来。接着用手抓住那些新鸽子，一个一个地往上抛，让它们混在熟鸽群里学习。