

蔡登山 著

梅兰芳

孟小冬

与

孟小冬与梅兰芳的合作
可说是一个「比男人更男人」的女人
和一个「比女人更女人」的男人们的精彩绝配
难怪会颠倒众生，让人雌雄莫辨了……

时代出版传媒
黄山书

梅兰芳与孟小冬

蔡登山 著

图书在版编目 (CIP) 数据

梅兰芳与孟小冬 / 蔡登山著. — 合肥: 黄山书社,
2008.10

ISBN 978-7-5461-0038-8

I. 梅… II. 蔡… III. ①梅兰芳 (1894~1961) — 生平事迹 ②孟小冬 (1907~1977) — 生平事迹 IV. K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 153019 号

书 名: 梅兰芳与孟小冬

著 者: 蔡登山

策 划: 任耕云 远流博识网

责任编辑: 余 玲 王艳芳

特约编辑: 徐 烁

装帧设计: 徐道会

出 版: 时代出版传媒 黄山书社

社址 合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 7 层

邮政编码 230071

发 行: 广东联合图书有限公司

印 刷: 安徽新华印刷股份有限公司

版 次: 2008 年 12 月第 1 版

印 次: 2008 年 12 月第 1 次印刷

规 格: 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 13.5

字 数: 156 千字

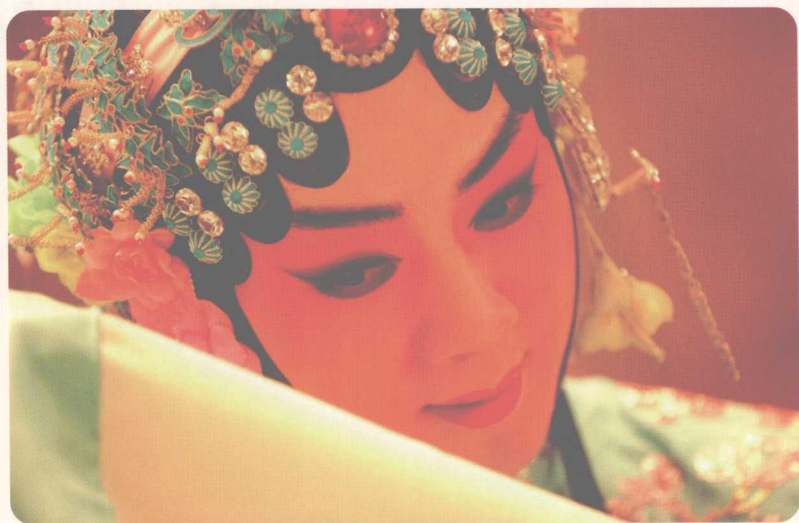
定 价: 28.00 元

电影《梅兰芳》中的梅兰芳（黎明饰）与孟小冬（章子怡饰）

电影《梅兰芳》中梅兰芳与孟小冬的戏妆剧照

《梅兰芳》精美剧照，再现一代大师的风姿

梅兰芳与金少山合演《霸王别姬》

《宇宙锋》是梅兰芳的经典作品之一

昆曲的《游园惊梦》是梅兰芳常演的剧目

梅兰芳在《生死恨》中的造型

《穆桂英挂帅》是梅兰芳最后创作的剧目

梅兰芳经常演出昆曲

梅兰芳与姜妙香合演《奇双会》

梅兰芳在《穆柯寨》中饰演穆桂英

梅兰芳和俞振飞及梅葆玖合演昆曲《断桥》

目 录

- 1 天南海北吐芳华：
说不尽的梅兰芳（代序） /1
- 2 难遣人间未了情
——梅兰芳与孟小冬的一段情 /11
- 3 金屋藏娇突惊变：
1927 年的情杀命案 /29
- 4 广陵绝响埋玉魂：
孟小冬成为杜月笙的五姨太 /37
- 5 从来剧艺有渊源
谭鑫培·余叔岩·孟小冬 /55
- 6 曾是瑜亮终扬镳：
梅兰芳与余叔岩 /75
- 7 故人逝去情依旧：
许姬传眼中的梅兰芳 /85

- 8 尽将舞态上氍毹：
梅兰芳的“戏口袋”之一——齐如山 /97
- 9 别谱新声配梅郎：
梅兰芳的“戏口袋”之二——黄秋岳和李释戡 /115
- 10 仗义疏财为梅郎：
梅兰芳的“钱口袋”冯耿光 /129
- 11 《霸王别姬》成经典：
梅兰芳与杨小楼的完美演出 /141
- 12 梅欧阁里传佳话：
张骞·梅兰芳·欧阳予倩 /155
- 13 尽道人间几度闻：
梅兰芳的访美之行 /173
- 14 记曾吹笛伴梅边：
梅兰芳的访苏之行 /187
- 15 八载留须罢歌舞：
梅兰芳的蓄须明志 /201

1

天南海北吐芳华： 说不尽的梅兰芳（代序）

戏剧家马彦祥在《悼念梅兰芳先生》一文中说：“作为一位戏曲表演艺术家，梅兰芳先生对于京剧旦角表演艺术的巨大贡献，可以说是前一代和同代所有的旦角所难以比拟的。他不仅是一位京剧旦角传统表演艺术的优越而忠实的承继者，而且是一位天才的革新者、创造者。在他的五十四年的舞台实践中，他不断地为京剧旦角的表演艺术开辟新的道路，使旦角艺术在三十余年来的京剧舞台上，焕发着灿烂的光辉。”这段话简明扼要地点出了梅兰芳在京剧艺术方

面的成就与地位。

确实，自京剧诞生以来，长期是由老生行执牛耳的。从最早形成期的“老三鼎甲”：程长庚、余三胜、张二奎，到成熟期的“新老生三鼎甲”：谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬，都是以“老生”为天下，他们代表了当时京剧表演艺术的最高水平，其他行当的表演尽管也都各有所长，但均无法与之抗衡。而一直要到梅兰芳的出现，旦角在他不断地改进、创新、丰富之下，才从“附庸”而蔚为“大国”，终至独领风骚，梅兰芳诚功不可没也。当年在《戏剧月刊》上，就有论者张肖伦指出，在老生衰落、后继无人的情况下，“晚华乘时崛起，称雄菊部，乃执伶界之牛耳，国内观者亦群焉，注目于梅伶一身。诚谓当时令造成梅兰芳，亦梅兰芳所以造成今日梨园之新局也。晚华十余年，悉心努力制作新剧，率以旦角为主，而厕生净丑末于绿叶扶持之列。晚华旦角之声价，更十倍于昔”。

时势造英雄，梅兰芳的出现，正赶上由老生行领衔向青衣行领衔的过渡。而梅兰芳的脚步，与整个京剧艺术的发展节律正好同步，这不能不说是历史的造就。就如同当时的剧评家苏少卿所言：“‘女主’临朝，乾纲乃衰。”旦角在谭鑫培、王瑶卿之后，终于脱颖而出。何以能如此呢？

梅兰芳（中）与开蒙老师吴菱仙、同门朱幼芬（左）。

1908年上海梅社编辑、中华书局出版《梅兰芳》的封面。

许姬传在梅兰芳的《舞台生活四十年》的按语中，提出他的看法，说：“民国以后，大批的女看客拥进了戏馆，就引起了整个戏剧界急遽的变化。过去是老生、武生占着优势，因为男看客听戏的经验，已经有他的悠久的历史，对于老生和武生的艺术，很普遍的能够加以批判和欣赏。女看客是刚刚开始看戏，自然比较外行，无非来看个热闹，那就一定先要拣漂亮的看。像谭鑫培这样一个干瘪老头儿，要不懂得欣赏他的艺术，看了是不会对他发生兴趣的。所以旦的一行，就成了她们爱看的对象。不到几年工夫，青衣拥有了大量的观众，一跃而居于戏剧界里差不离的领导的地位，后来参与进来的这一大批新观众也有一点促成的力量的。”其实，在民国以降，社会风气逐渐开放，女性受教育者愈来愈多，她们从家庭迈入了公共场所，获得了更多的阅读能力和娱乐的余暇。戏院里的女性观众与传统的推重老生的观众相比，更爱看独具阴柔之美的旦角。

学者贾佳更从媒体的角度观察到，1928年到1937年间，北平的杂志如《剧学月刊》、《北洋画报》等的捧旦文化，也助长了这种风气。在这之前，报刊的剧评风气还没有展开，就如同梅兰芳第一次到上海首演《穆柯寨》时说：“这许多观众的口头宣传，是有他们的力量的。”当时还是靠着“口耳相传”，但那力量毕竟还是有限的。随着报刊的影响力不断扩大，变化悄然发生：旦角成为报纸、杂志

捧角的重点，剧评的风气起来了，报纸、杂志催生并承载了新的捧角方式。于是旦角明星化了，而梅兰芳适时成为其中最为耀眼的那颗明星。例如在1927年6月20日，《顺天时报》在第五版上刊登了一则“征集五大名伶新剧夺魁投票”的启事。启事说，为鼓吹新剧，奖励艺员，举行征集五大名伶新剧夺魁投票。在投票规定中，注明名伶为梅兰芳、尚小云、荀慧生、程砚秋、徐碧云五人，要求从这五人所演新剧目中选出最佳者各一出。选举结果，梅兰芳当选剧目为《太真外传》，尚小云当选剧目为《摩登伽女》，荀慧生当选剧目为《丹青引》，程砚秋当选剧目为《红拂传》，徐碧云当选剧目为《绿珠》。因为五大名伶皆为旦角演员，故而又称“五大名旦”。后来因徐碧云较早地离开了舞台，于是成为“四大名旦”，而梅兰芳居“四大名旦”之首。十年间，梅兰芳一步一个脚印地奋力向上攀登着，直到被媒体冠以“四大名旦”之首，可说是他登上了艺术生涯的巅峰。他享誉大江南北，成为梨园内外公认的伶界大王。

梅兰芳之所以能够在众旦角中独领风骚，很重要的一个因素是他创造了旦角行当的新生命。梅绍武曾这样总结他父亲梅兰芳一生在京剧上的改革，说他把“青衣”、“花旦”、“闺门旦”、“刀马旦”等演技融于一体，开创了戏路宽阔、刚柔并济的“花衫”行当。

其实，应该说旦角的创新始于更早的、人称“通天教主”的王瑶卿。王瑶卿（1881—1954），本名瑞臻，字稚庭，号菊痴。原籍江苏清江，生于北京。出身剧艺世家，父亲王绶云是同光年间的昆曲名旦，母亲是老三庆班老旦郝兰田之女。王瑶卿9岁由田宝林开蒙学青衣，后在三庆班从崇富贵练武功。12岁拜谢双寿为师，又从张芷圣学青衣，从杜蝶云学刀马旦。14岁入福寿班，开始登台演出。先后与谭鑫培、杨小楼等合作，与谭合演《南天门》、《汾河湾》、《珠帘寨》、《牧羊卷》、《金水桥》等戏，珠联璧合，有“梨园汤武”之称。当年王瑶卿以珠玉歌喉，名震一时。他擅长之戏尤多，尤其在青衣界独创一格，打破“青衣”、“花旦”之界限，以“花旦”之做