

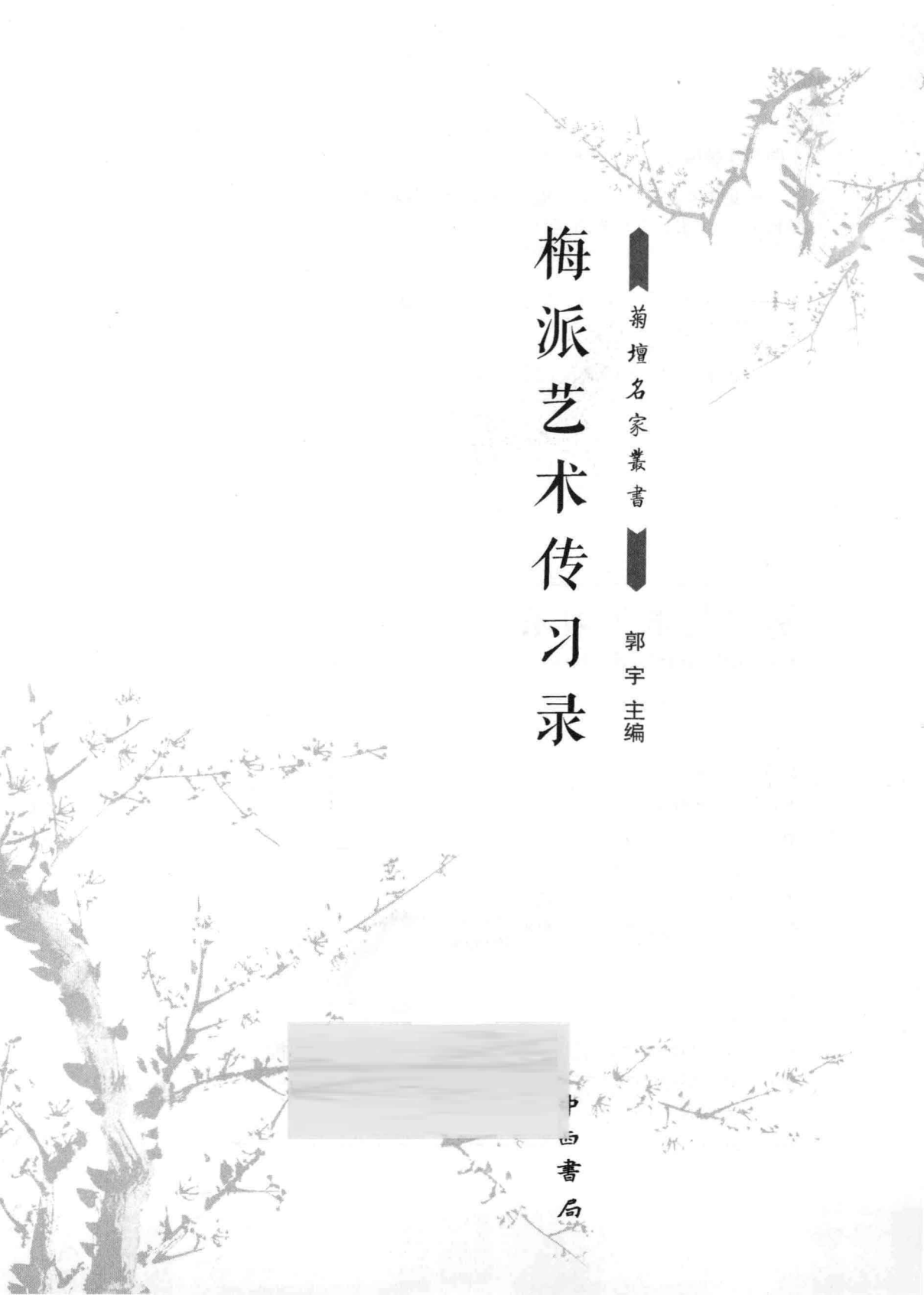

菊壇名家叢書

梅派藝術傳習錄

郭宇 主編

中西書局

梅派艺术传习录

菊壇名家叢書

郭宇主編

中西書局

图书在版编目(CIP)数据

梅派艺术传习录/郭宇主编;上海戏剧学院附属戏曲学校编. —上海:中西书局,2013. 11

ISBN 978-7-5475-0579-3

I. ①梅… II. ①郭… ②上… III. ①梅派—表演艺术—研究 IV. ①J821.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 219685 号

梅派艺术传习录

上海戏剧学院附属戏曲学校 编

主 编 郭 宇

责任编辑 唐少波

装帧设计 梁业礼

出版发行 中西书局(www.zxpress.com.cn)

地 址 上海市打浦路 443 号荣科大厦 17F(200023)

经 销 各地 新华书店

排 版 南京展望文化发展有限公司

印 刷 上海市印刷七厂有限公司

开 本 700×1000 毫米 1/16

印 张 29.75

字 数 450 000

版 次 2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5475-0579-3/J·079

定 价 68.00 元

序一

履双甲约 走传梅路

——继承和发展父亲的艺术

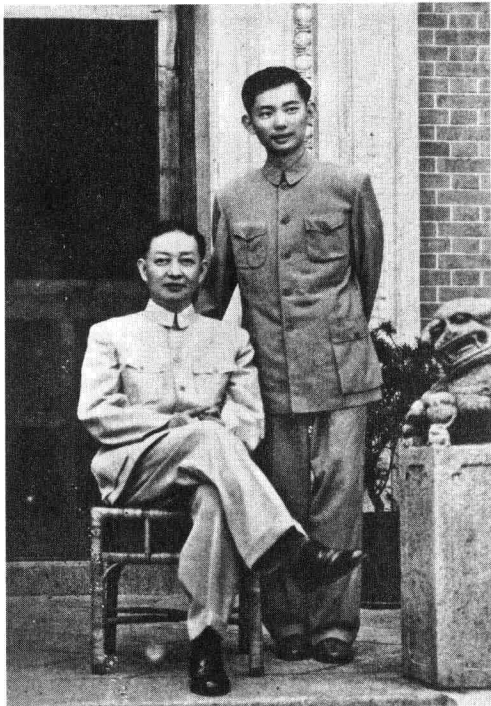
◆ 梅葆玖

我十一岁时，父亲认为我有一点当演员的潜质，决定让我继承他的事业，做一个京剧旦角演员。并特地从北京请来了王幼卿先生为我开蒙说戏。如今我也已八十岁了，通过父亲和其他师友们的教诲和多方面的帮助，以及自身几十年舞台实践，对父亲的艺术有了一定程度的了解。尽管深度还不够，但是我确信，梅派艺术作为我国古典艺术的精华，通过众多的梅门弟子、再传弟子不断实践，理论工作者的不断研究，一定会全面得到继承和发扬，并达到一个新的高度。

梅派艺术，是个综合性的整体。它包括了剧目、表演、唱腔、化装、音乐、舞台美术等各个方面。这几十年来，我除了在国内各地演出外，也出访了多个国家和地区，发现在观众和爱好者中，能唱梅派的真不少，单说在香港就不下百余位，上海还有不少是青年爱好者，有的唱得也真有点儿意思。所以，我想从父亲唱腔艺术这一方面，谈谈自己的看法。

我父亲的唱腔艺术，可称得上是个继承和发展的典范。他早年受益于陈德霖老夫子，后来又得到了王瑶卿先生的不少帮助。唱法上，陈是以刚健见长，王是以委婉著称。我父亲师承了二家之长，根据自己的条件，化出了自己的东西，尽得刚柔相济之妙。听了父亲早年的唱，如《六月雪》之“坐监”及《祭江》之（二黄慢板），即能知其行腔是以规矩、工整、刚健为基

梅兰芳与梅葆玖合影(20 世纪 50 年代)

础。听了我父亲中期的唱，就会发现除大腔仍保持原来的刚健外，不少转折处均已运用了委婉华丽而柔美的小腔。刚柔相照对比鲜明，更觉相得益彰。如《生死恨》、《霸王别姬》、《太真外传》的〔西皮摇板〕等之唱段。到了我父亲晚年的唱，如《穆桂英挂帅》的〔二六〕和〔散板〕，乍听起来似乎是更加柔和，其实，这是由于他的唱已达到了炉火纯青、出神入化的地步。是刚蓄于柔而柔蕴于刚，委婉其外而刚健其中。刚柔已融为一体了。不注意这一点，模仿我父亲的唱，学其柔则太软，效其刚则太硬，是很难把握的。

我父亲的唱腔艺术，不但在演唱技巧上是不断发展的，而且在表现力和音乐性方面也是日臻完美的。他的演唱，从宏观上，可以从唱腔中分辨出各种各样人物的身份、性格、处境和教养；微观上则紧密结合剧情，唱腔中每一细节的变化都和剧中人物当时、当地的思想感情、内心活动十分吻合熨帖。他在表现人物的喜、怒、哀、乐时，其深邃的表现力总是和唱腔艺术中高度的音乐性分不开的。他的唱始终不脱离艺术所应该给予人们的美的享受。唯其美，就能更深地激动观众的心弦，使观众产生共鸣。不注意这一点，往往会以为我父亲的唱，只是适宜于表现华贵的人物和喜悦的心情，注意了这一点，再去听我父亲所演唱的《生死恨》这类悲剧唱腔，就不会感到他“愁时不够苦恼”、“哭时不够伤心”，而会感到他的唱有生活、但不仅是生活，是从生活中提炼出来的、高于生活、比生活更美的音调。总之，我父亲的演唱艺术，和我国书法、绘画中那些高层次的艺术精品一样，都具有一个绚烂归于平淡的境界。因此，也都存在一个容易学而不那么容易精的问

题。而这正是合乎辩证法的规律的。只有深刻理解这个道理，才能从继承中发展，在发展中创造。

当今，我们面临着时代的挑战，如何使前辈们创造的宝贵艺术财富在新的时代里发扬光大，如何像父亲那样继往开来，做到接过旧的、完善当时的、发展将来的，是迫在眉睫的事了。我一定和师哥师姐以及隔代传人，与艺术理论工作的朋友们一起，多做些实际工作。今年恰逢父亲莅沪演出一百周年，明年又是父亲诞辰一百二十周年，我拟于从今年岁末至明年10月，带队重走父亲梅兰芳世界巡演之路，重访我国及美国、日本、俄罗斯等国的近二十个城市，计划演出《贵妃醉酒》、《霸王别姬》等十部梅派经典剧目，共六十场，定名为“双甲之约”（特请欧阳中石先生挥毫题写），以此寄托我对父亲无尽的怀念。

是为序。

2013年10月

（作者系梅兰芳之子，梅派传人，著名京剧表演艺术家）

序二

心中的梅兰芳

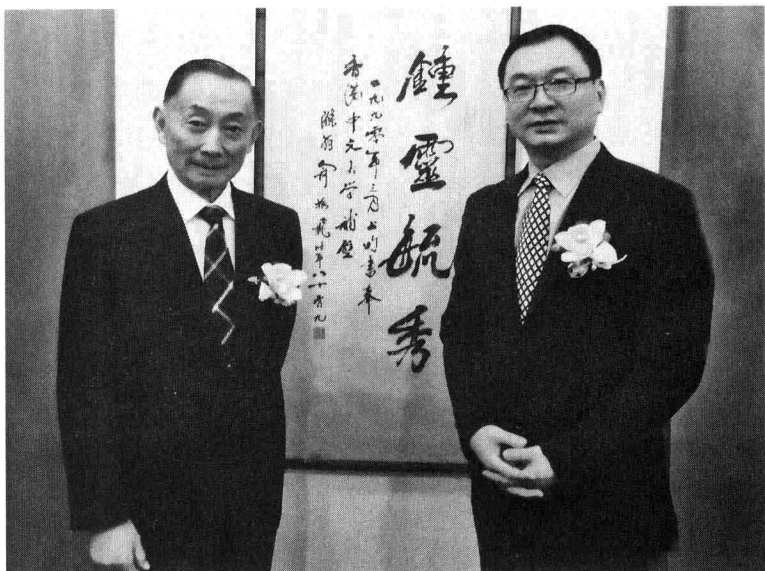
◆ 郭 宇

传承，从来都是文化领域里一项非常伟大的事业。京剧梅派艺术，从创始人梅兰芳至今，百余年来薪火相传，依旧保持着中正平和的艺术品格，在舞台上散发光彩。几代梅派传人、研究家、教育家也是孜孜不倦地耕耘，他们为传承梅派艺术呕心沥血。我们觉得，这一历程非常值得记录整理，传之后世。此类工作，也是一个以京昆教学为己任的专业艺术学校应尽的职责。如此，才有了这部《梅派艺术传习录》的编辑出版。

从京剧艺术的现代史角度看，从外国人对中国京剧的认知角度看，从京剧在国人心里的地位看，是绕不开“梅兰芳”三个字的。究其原因，就本书所涉内容，大约有三个方面，梅兰芳先生在我们心中留下不可磨灭的印象。

他是一位京昆表演艺术大师。在《传习录》的编辑过程中，我们发现了与梅先生同时代的马连良、周信芳、盖叫天、尚小云、荀慧生、于连泉等京剧大师级名家对其艺术上认知的文章，以及萧长华、姜妙香、刘连荣、徐兰沅、王燮元等梅先生艺术合作者的记述，这些文字从不同角度回忆、介绍与肯定了梅派艺术的成就。更具有历史意义的是，这些文字对研究梅派艺术的形成、发展以及梅派艺术传承经过，都是难得的第一手史料。也正因为梅兰芳在京昆艺术上厚实的基础、生活中可贵的人品、观念上不断发展的艺术中正之道，使其永远都站在艺术、生活和历史的制高点。

梅葆玖与郭宇合影(2013年10月摄于香港中文大学)

他也是一位戏曲教育大家。他为戏曲教学、人才培养所作出的贡献彪炳千秋。本书卷首，即收录了梅兰芳先生在戏曲教育工作方面很有代表性的五篇文稿。这些文章今天读来，仍让人觉得如沐春风，仿佛看到了梅先生在舞台之外的另一种明师形象。值得一提的是，他在1957年发表的《要善于鉴别精、粗、美、恶》一文，高屋建瓴地提出了演员要学会分辨雅俗、高低、美丑的问题，许多警句使人振聋发聩，富有现实意义。这篇文章，理应成为京昆表演工作者、教育工作者以及评论工作者一个必读经典。而梅门弟子对老师的追思怀念，更是本书的一项重要内容。梅先生桃李满天下，许多门人后来都成为享誉梨园的大艺术家，像张君秋、杜近芳、李玉茹、陈伯华等，但他们对老师耳提面命，终生不忘。诸位梅门弟子对恩师的追忆，让今天的人们看到了京剧界尊师重道的优良传统，也看到了梅先生因材施教，循循善诱的高质量教学。如何借鉴梅先生的教育理念与方法，来发展与改革当下的京昆教学事业，是一个很有价值的课题，值得我辈深思。

5

他还是一位积多元素养和在戏曲艺术上善取多元养分的实践者。他除了绘画与书法外，在剧目的演出上一直秉承创新与借鉴、改革的原则。他编

演新戏、对传统老戏或其他剧种的剧目进行重新创作、对昆曲的热爱与提倡及学习，以及早年对时装新戏的探索。这些经历都体现出一位大家在艺术探索上的心路历程。直到今天，我们不也还在谈论艺术的传承与革新吗！？国家不也在花费大力气振兴昆曲吗！？剧种之间不也有更多的借鉴与互动吗！？尽管这些都是梅兰芳先生当年已经做过的，但这样的理念对于当今的艺术传承与发展，仍是圭臬。

他创立的“梅派艺术”，已成为京昆艺术教育的典范。上海市戏曲学校与梅派艺术的渊源已久，当年的言慧珠副校长，就是梅兰芳先生的得意弟子，梅派艺术的重要传承人。而俞振飞校长，则是他的挚友，也是他多年在舞台上的搭档。上海市戏曲学校也很早就将梅派艺术的传习列为教学工作的重点，并聘请杨畹农、魏莲芳等名师，培养了许多出色的梅派艺术继承者。这部《传习录》就收录了言慧珠先生、杨畹农先生、魏莲芳先生的多篇文章，体现了学校老师在研究梅派、传承梅派上取得的诸多成就。直到今天，梅派的传习工作依然在上海戏校开展得生生不息，上海戏剧学院更是成立了“梅兰芳艺术研究室”，形成了从中专到大学的梅派研习系统。“学然后知不足，教然后知困”，我们相信，上海的戏曲艺术教育对梅派艺术的研究与传承，将永无止境。

教书育人，传承流派，完成演员个体的培养塑造，当然是学校的本职任务。但在此基础之上，学校还应意识到自身的社会职责。如何将京昆艺术提升到文化的高度进行研究，进而提高社会对京昆艺术的认知度，更是学校工作的题中应有之义。近年来，在学校开展的相关戏曲艺术资料整理、史论研究、出版工作中，《梅派艺术传习录》就是其中很重要的一个成果。今年正逢梅兰芳先生首次莅沪演出一百周年，明年即是梅大师诞辰一百二十周年的“甲子重开”纪念，我们应该用更多的传习与研究工作来体现对大师的纪念，应该从文化的高角度与大视野，重新审视和定位京剧与昆曲这两个传统艺术瑰宝。

愿梅派艺术发扬光大，永世绵延！

目 录

序一 履双甲约 走传梅路——继承和发展父亲的艺术/梅葆玖	1
序二 心中的梅兰芳/郭 宇	4

一、梅兰芳谈艺录

漫谈运用戏曲资料与培养下一代	3
我演《游园惊梦》	24
要善于辨别精、粗、美、恶	41
谈怎样保护嗓子	47
谈唱腔	53

二、艺苑学人鉴梅录

梅兰芳和中国戏剧/胡 适	57
真正的演员——美的创造者/欧阳予倩	60
我所认识的梅兰芳/齐如山	66
梅兰芳同志千古/老 舍	72
梅兰芳同志精神不死/田 汉	75
访梅兰芳/丰子恺	81
“人难再得始为佳”/冰 心	86
悼梅兰芳同志/熊佛西	88
梅兰芳绘画记/许姬传	91
梅兰芳、斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特戏剧观比较/黄佐临	98

梅兰芳的意象美学意识/翁偶虹	107
梅谢犹留万载芳——梅派表演艺术点滴谈/周翕园	118
梅兰芳的美学风格/张庚	124
梅兰芳的歌唱艺术——介绍《梅兰芳唱片选集》/朱家潘	129
忆梅先生/欧阳山尊	132
梅兰芳先生的艺术青春长在/吴祖光	135
走向新的道路上去寻求发展——悼戏曲艺术革新家梅兰芳同志 /戴不凡	142
梅兰芳表演艺术风格论/刘厚生	156
梅先生拍电影琐忆/岑范	162
远看京剧大师梅兰芳/徐城北	165

三、戏界名家品梅录

红梅老去枝未凋——悼念畹华兄/马连良	175
悼念梅兰芳同志/周信芳	181
大家想念梅兰芳/盖叫天	185
永远记着您的勉励/尚小云	189
要用学习他来纪念他/荀慧生	193
梅兰芳和他的《女起解》/萧长华	198
从昆剧表演回忆梅先生/徐凌云	201
追怀往事——悼兰芳弟/姜妙香	204
略谈梅兰芳的声腔艺术/徐兰沅	212
我最尊敬的梅兰芳同志/韩世昌	220
学习梅派艺术的点滴体会/顾森柏	223
老当益壮——看《穆桂英挂帅》/于连泉	226
与梅兰芳先生合演《霸王别姬》所得/刘连荣	229
良师益友——与梅兰芳同志同台演出回忆/王琴生	234

“大胆演吧!”——追忆梅院长对我的鼓励/高盛麟	237
与梅先生的两次同台合作/袁世海	240
痛悼梅兰芳同志/袁雪芬	243
永远记着梅兰芳先生的教导/红线女	246
我永念着梅先生/汪志奎	248

四、梅门弟子忆梅录

梅兰芳先生的革新精神/张君秋	253
梅兰芳先生永远活在我们心中/包幼蝶	259
探讨梅剧《霸王别姬》/丁至云	263
《宇宙锋》考课——以此敬献于先师梅兰芳/陈伯华	270
梅先生的谦逊品德/梁小鸾	277
忆梅师在香港的生活片断/王熙春	279
梅师的表演为什么那样美/李玉茹	283
湛艺留神采 美德犹圣辉/杨荣环	287
回忆父亲梅兰芳/梅葆琛	291
忆父亲梅兰芳扮演的虞姬/梅绍武	308
追忆往事倍思亲/梅葆玥	314
谈谈对我父亲唱腔的体会/梅葆玖	324
梅兰芳先生教我演虞姬/杜近芳	327
春城秋色忆梅师——纪念梅兰芳先生逝世一周年/关肃霜	332
如何发扬梅派艺术——致童芷苓/谢虹雯	335
怀念梅师/毕谷云	340
忆梅兰芳老师/沈小梅	343
我跟梅先生学戏/李玉芙	347
终生难忘梅老师/张南云	351
跨海薪传——重燃我的信心与热情/魏海敏	353

五、海上戏校叙梅录

痛失良师益友/俞振飞	357
前无古人 后无来者/俞振飞	359
无限深情杜丽娘/俞振飞	367
笛声咽——悼念梅兰芳先生/许伯道	373
谈梅派艺术的特点/杨畹农	376
梅派的唱念及其他/杨畹农	383
给梅兰芳先生司鼓六年/王燮元	390
追忆梅师/魏莲芳	398
梅边忆语/华传浩	402
学梅十年/言慧珠	405
平易近人 博大精深——谈梅派唱腔特点/言慧珠	413
忆梅师/言慧珠	420
艺如人品——忆我的老师梅兰芳/童芷苓	424
重排《宇宙锋》/童芷苓	427
慈父·严师——忆从梅兰芳大师学艺/陈正薇	433
浅谈梅兰芳的唱腔艺术/卢文勤	437
浅评梅派古装歌舞剧《麻姑献寿》/吴 迎	441
我的学梅之路/李炳淑	446
梅海拾贝——我对学、演、教梅派经典戏的一些体会/陆义萍	450
学梅生涯散记/田 慧	459
永远的梅兰芳/陈为瑞	462

一

梅兰芳谈艺录

漫谈运用戏曲资料与 培养下一代^①

戏曲表演艺术的记录材料，包括照相、唱片、录音、影片、文字，等等，对培养下一代、培养师资是有很大作用的，我就想到的谈一下。

戏曲照片

戏曲照相在一刹那间把一个最好的神情姿态照下来，需要照相者和被照者双方很好的合作，配合在一起，才能照出演员有代表性的表演艺术。例如谭鑫培先生是一代宗师，而遗留的照片也不是每张都够理想的，我最欣赏《南天门》和《汾河湾》两张。《南天门》是谭老唱完“处处楼阁……”后，拉着扮演曹玉莲的王瑶卿先生的手，在锣鼓声中的一个相；《汾河湾》是两次漫头之后，柳迎春、薛仁贵已经逼近，表现薛仁贵举剑不肯下手的神气。这两张相片，眼神、身段等都和台上一样，丝毫不打折扣，使人一看便想到剧

① 1961年7月间，梅兰芳先生准备在文艺界的一次座谈会上发言，已经拟好了提纲，他先就表演记录材料和培养下一代、培养师资问题，口述了这一部分。没有讲完就病了，在医院内还对许姬传说：“……整理遗产与培养下一代的稿子，把我看过的记录抄出来，等我病好了再接着谈别的问题。”不想竟成遗稿。这篇稿子是许姬传和朱家溍同志根据他的话记录的，现又略加整理，把以前他讲过有关的话也归纳进去，意在存真，不加藻饰。

梅先生在生前，对于发表文字，每次都经过反复修改，不惮三易五易其稿。可是这篇稿子只看过初稿，今天不能经过他最后审定，是非常遗憾的，但读者还能从这篇遗作中，得到不少启发。

《汾河湾》谭鑫培饰薛仁贵，王瑶卿饰柳迎春

中情景，气韵生动而富有节奏感。

这一类典型的照片，对后学的用处，不是说将来在台上演《南天门》、《汾河湾》时，要摆出和他们一模一样的相。舞台上的好相，如同写一笔好字，是天才结合功夫写出来的，不是可以照样描出来的，但初学乍练，确有一个阶段，要老师掰着手来摆相。因为自己还没有“适度”与否的感觉，经过这个阶段，等有了能够调整身上劲头的注意力的时候，就能够随时随地做出最顺适的身段。话又说回来，肯下

功夫，练得纯熟，但未见过的蓝本，这等于终身伏案作画而从未见过名迹，到了一定程度就很难提高了。当然，向名师学艺，看名演员的戏，与老前辈合演，都是提高水平的主要方面，而揣摩已故名老艺人的照片，也能从中得到不少启发。

谭老《定军山》的照片，比起前两张，似乎板一点，不像他在台上那样生龙活虎，八面威风。而另一张与杨小楼先生合摄的《阳平关》就很生动。

俞菊笙老先生的《长坂坡》赵云的照片，是大战一场后，曹洪“问名”时一个相。这张照片把俞老在台上重如泰山的分量完全显示出来。另外和陈德霖先生合照的一张《长坂坡》“掩井”一场，赵云站的方向，应该稍偏向糜夫人，眼睛注视的焦点应该是阿斗，而俞老站的是正像，眼睛看着照相机，这幅照片就不能代表他在台上的样子。但这张不够好的照片，还是很宝贵的资料，从伸出来的手掌，可以看出俞老贯串在手上的劲头。陈老夫子的糜夫人手抱阿斗，眼看着赵云，体态庄重，脸上有戏，是青衣标准的蓝本。陈老夫子还有个《雁门关》的照片也很好，虽然是坐在桌子后面，只露上半身，但从胸脯、脖子、肩膀三部分给后学提示了这类角色端坐的姿势。右边坐着钱金福先生扮的韩昌，全身的姿势也很凝重威猛，看出架子花脸的标准坐相。左边坐着王楞仙先生的杨八郎，照得臃肿无神，但在另一幅《牡丹亭·