

出版說明

梅蘭芳先生在戲劇界的地位，震鑠中外，盡人皆知。本文歷述他四十年來的舞台生活，壯闊瑰麗，內容豐富，從這裡可以親切地看出這位大藝術家的生平，是中國劇藝史上最動人和最有代表性的一章。

——《文匯報》1950年10月16日，〈舞台生活四十年〉專欄節選

《舞台生活四十年》是京劇大師梅蘭芳回憶梨園生活的傳世之作，真實記錄了一代名伶成長、學藝、成名的經歷以及對戲劇表演不斷改革創新，創立“梅派”，終成京劇旦行一代宗師的歷程。更兼談及譚鑫培、楊小樓、余叔岩、程硯秋、周信芳等眾多梨園名家，四十年粉墨春秋，宛如一幅宏偉長卷，勾勒出清末民國以來中國京劇的發展和風雲變幻。

據梅蘭芳回憶，早在20世紀40年代，他便有將舞台生活整理成書面材料的計劃，因時事及演出原因，未能施行；1950年代初，上海《文匯報》約請他撰寫回憶錄。梅蘭芳便與秘書許姬傳商定，以口述、對談的形式進行這項工作。在演出空隙，梅蘭芳有機會就談，由許姬傳執筆記錄，然後再核實、潤色、修改、定稿。《文匯報》於1950年10月16日開始刊登，共連載190期。後平明出版社將專欄內容集結成書《舞台生活四十年》，於1952年、1954年分別出版了第一集和第二集，成為紅極一時的暢銷書。第三集的寫作始於1958年，後因“文化大革命”被擱置，於1981年由中國戲劇出版社出版。2016年中國戲劇出版社將梅蘭芳存

世文獻首次結集，出版了《梅蘭芳全集》，由“梅派”嫡傳大師梅葆玖先生擔任名譽主編，是迄今研究梅蘭芳最完整、最全面的史料彙編。《舞台生活四十年》作為梅蘭芳最重要的著作，三集全本收入《全集》第四、第五卷。並在對照各版本、核實史料的基礎上，重新校勘、審定，堪為目前最權威之版本。

《舞台生活四十年》三集全本共 50 餘萬字，是中國戲曲藝術家的回憶錄中篇章最長、影響力最大的一部著作。由於史料豐富、時間跨度長、人物事件眾多、篇幅巨大，以往多分冊出版。且由於係口述而成，“想到就說，聽到就記”、“難免時間顛倒”，一般讀者不易把捉重點。鑒於此，我們徵得中國戲劇出版社惠准，在充分尊重原著完整性基礎上，章節略做調整刪減，使結構更精簡，以精編插圖本形式出版，以饗讀者。調整刪減補充情況，簡要說明如下：

- 以闡述梅蘭芳的藝術歷程及藝術成就為主線，舉要刪繁，汲取精華，便於讀者了解一代名伶的生平及其經典舞台形象。
- 全書分為上下兩編。上編以編年體形式，記述梅家舊事、梅蘭芳學藝經過及登台演出、創作等情況；下編以專題形式，精選梅派、崑曲、新戲等經典劇目，介紹梅蘭芳藝術成就以及創立“梅派”的過程，供廣大戲迷、演藝人士鑒賞、借鏡、參考。
- 精選梅蘭芳不同時期的和各類舞台形象的圖片，圖文輝映，全方位再現一代大師的絕代芳華。
- 為使讀者更好地了解大師的生平和藝術成就，我們搜集相關史料，於書後附上“梅蘭芳演藝大事紀”，以供參考。
- 書最後分別附上《舞台生活四十年》各集目錄，完整展現三集本原貌；同時，精編本凡涉及調整原著結構的章節，均以“編者註”的形式，註明其在三集本中原屬章節。

梅蘭芳在談到《舞台生活四十年》時，曾說：這部回憶錄，不但能總結我個人四十年來舞台生活的經驗，也會保留下近代戲曲發展的許多史實，是可以供今後戲曲工作者參考的。讓我們追隨大師的腳步，從塵封的梨園舊事中，走近中國第一名伶，透過梅派經典舞台形象，品味中華國粹之美。

目錄

上
編

梅蘭芳談演藝生涯

前 記 ·二二·
編寫說明 ·二五·

第一章
遠東飯店的談話 ·二八·

第二章
梅家舊事 ·三一·

- 一 會見了秦家姑母 ·三一·
- 二 祖母的回憶 ·三八·
- 三 關於四喜班 ·四二·

第三章
幼年學藝的過程 ·四六·

第四章
一個歷史最悠久的科班 ·六七·

- 一 開蒙老師吳菱仙 ·四六·
 - 二 開始了舞台生活 ·四九·
 - 三 楊三絕藝 ·五一·
 - 四 蹺 工 ·五五·
 - 五 武 工 ·五七·
 - 六 從路三寶學《醉酒》 ·六〇·
 - 七 看 戲 ·六二·
- 一 富連成的前身——喜連成 ·六七·
 - 二 富連成 ·七〇·
 - 三 葉春善的辦學精神 ·七三·

第五章
多方面的學習 ·八〇·

- 一 請教過的幾位師友 ·八〇·
- 二 二本《虹霓關》 ·八二·
- 三 《汾河灣》 ·九三·
- 四 《樊江關》 ·九六·
- 五 《兒女英雄傳》 ·九八·

第六章
一個重要的關鍵 ·一〇一·

- 一 第一次到了上海 ·一〇一·
- 二 楊家堂會 ·一〇三·
- 三 第一天的打泡戲 ·一〇五·
- 四 《穆柯寨》 ·一一〇·
- 五 《槍挑穆天王》 ·一一四·
- 六 關於上海戲館的種種 ·一一七·
- 七 離滬之前 ·一二二·

第七章
回北京搭班的經過 ·一二九·

- 一 鞭子巷三條 ·一二九·
- 二 搭班“翊文社” ·一三四·
- 三 趕 場 ·一三六·
- 四 與譚鑫培合演《四郎探母》 ·一三九·
- 五 “翊文社”的老夥伴 ·一四一·

第八章
第二次到上海 ·一四六·

- 一 《女起解》 ·一四六·
- 二 《五花洞》 ·一五二·
- 三 結束了上海的演出 ·一五四·
- 四 改搭雙慶社 ·一五六·

目錄

第九章

第三次到上海 ·一五九·

- 一 從上海到杭州 ·一五九·
- 二 演員病不得 ·一六二·

第十章

桐馨社—— 與楊小樓第一次合作 ·一七〇·

- 一 楊小樓的師承 ·一七〇·
- 二 《木蘭從軍》 ·一八〇·
- 三 《春秋配》 ·一九七·

第十一章

春合社—— 與譚鑫培合作時期 ·二〇四·

第十二章

我和余叔岩合作時期 ·二一六·

- 一 余叔岩的家世 ·二一六·
- 二 我和譚、余的交往 ·二二三·
- 三 善於學習，人皆可師 ·二三一·
- 四 繼承譚派的雄心大志 ·二四一·
- 五 與余叔岩初排《梅龍鎮》 ·二四五·
- 六 再排演《打漁殺家》 ·二五六·

第十三章

崇林社—— 與楊小樓第二次合作 ·二七三·

- 一 合組“崇林社” ·二七三·
- 二 合演《回荊州》 ·二七七·
- 三 《金山寺》的雙劍 ·二七八·
- 四 荒誕的《六五花洞》 ·二八一·
- 五 合作中演出最多的《長阪坡》 ·二八二·
- 六 《長阪坡》中的高妙手法 ·二八四·
- 七 我最愛演的一場戲——《掩井》 ·二八六·

第十四章

承華社 ·二九一·

- 一 “承華社”當時使用的一個新型劇場 ·二九一·
- 二 “承華社”在真光劇場排演《西施》 ·二九三·
- 三 “承華社”在開明劇場 ·二九五·

目錄

下
編

梅蘭芳談舞台藝術

第十五章
最早青衣新腔——
《玉堂春》·三三四·

第十六章
梅派名劇《貴妃醉酒》、
《宇宙鋒》·三二三·

- 一 《貴妃醉酒》·三二三·
- 二 《宇宙鋒》·三四一·

第十七章
刀馬旦經典——穆桂英·三五六·

第十八章
從繪畫談到《天女散花》·三六九·

- 一 演穆桂英的體會·三五六·
- 二 談譚鑫培的楊延昭·三六三·
- 三 合演的前輩們·三六七·
- 一 學 畫·三六九·
- 二 繪畫和舞台藝術·三七七·
- 三 《天女散花》·三八二·
- 四 吉祥園初演《天女散花》·三九八·
- 五 武戲文唱，文戲武唱·三九九·
- 六 在上海重演《天女散花》·四〇五·

第十九章
《霸王別姬》的編演·四一二·

第二十章
崑曲劇目·四三二·

- 一 第一次演出時的情況·四一四·
- 二 霸王的垓下之歌·四一五·
- 三 虞姬的舞劍·四一八·
- 四 我心目中的楊小樓·四二五·
- 一 崑曲和弋腔的梗概·四三二·
- 二 《思凡》·四四六·
- 三 《春香鬧學》·四六二·
- 四 《佳期拷紅》·四六五·
- 五 《遊園驚夢》·四七〇·
- 六 重演《金山寺》
《斷橋》·四八八·

第二十一章
編演新戲·五〇二·

- 一 時裝新戲的初試《孽海波瀾》·五〇二·
- 二 我怎樣排新戲·五〇七·
- 三 《牢獄鴛鴦》·五〇九·
- 四 時裝新戲——《宦海潮》《鄧霞姑》《一縷麻》·五二〇·
- 五 古裝戲的嘗試——《嫦娥奔月》·五三一·
- 六 初演紅樓戲——《黛玉葬花》·五四〇·
- 七 另一位排紅樓戲的·五四九·

附：梅蘭芳藝術大事紀·五五二·
《舞台生活四十年》分集目錄·五五六·

前記

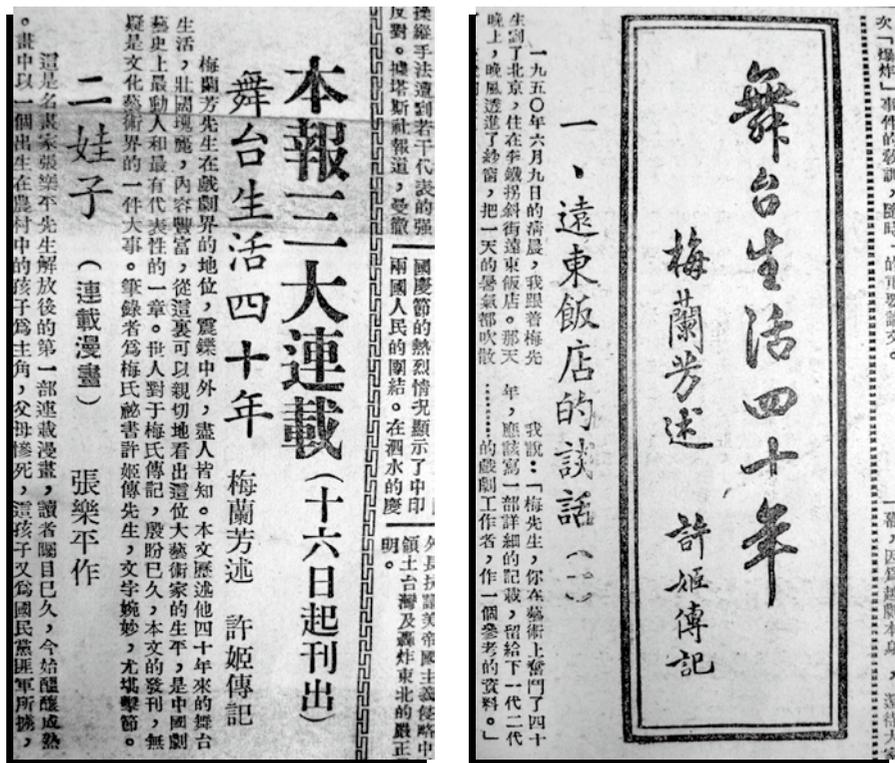
《舞台生活四十年》是一部個人回憶錄性質的書。最初寫作的動議，是遠在十幾年前，就有很多朋友向我提過的。那時我的工作重點還放在編劇和演出上，而且在藝術方面也還在摸索前進的階段，沒有時間做這件事。因此，就辜負了他們的好意。

一九四二年的秋天，我從香港回到上海，大家又舊事重提，要我寫這部書。那時我覺得自己過去的經歷，已經有不少逐漸淡忘了；當年朝夕相共的一般內外行的老朋友，也都散居南北；一部分的材料，又時時有散失的可能；因此，使我感到這部書倒有編寫的必要性了。

姬傳是從一九三三年，我南遷以後，開始和我合作的。我們曾兩度企圖寫成此書，但是由於精神上一直不能安定，所以都只是起了個頭，就擱下來了。

一九五〇年的六月間，我同姬傳到了北京，住在遠東飯店。在一次偶然的閒談中，決定了我們以後寫作的計劃。預備採用細水長流的方法，我想到就說，他聽到就記，這樣，慢慢地累積起來，或者可以完成這個工作。

我事畢回滬，小住一月，正預備到天津演出，《文匯報》的黃裳同志要我寫一個回憶舞台生活的長篇，在報上連載發表。我告訴他，我們本有這個計劃，不過要報上連載發表，是相當困難的。因為中央人民政府要我擔任中國戲曲研究院的工作，我想此後任務繁重，我自己還要演出，恐怕不能有固定的寫作時間。再說我早期不曾寫過日記，後來零碎記了一些，也不成篇段，這幾十年來往事的回憶，全憑腦力追索，要沒

《文匯報》連載《舞台生活四十年》

有充分的時間準備，是很難做有系統的敘述的，等我稍稍清閒一點再動手吧。他聽了卻不以為然，他說：“你以後只有更忙，不會閒的。現在不趕著寫出來，將來一定更沒有機會了。”他這句話，給了我很大的啟發，我向他表示，讓我考慮一下，再作決定。

我和幾位老朋友商量的結果，他們一致認為這部回憶錄，不但能總結我個人四十年來舞台生活的經驗，也會保留下近代戲曲發展的許多史實，是可以供今後戲曲工作者的參考的。他們都鼓勵我，勉力完成這個任務，並且答應幫助我回憶，供給我材料。我得到了他們的鼓勵，就與黃裳同志約定，等我到津以後立即開始寫作。寫作的方法，是由我口述，姬傳筆記，稿成寄給他的弟弟源來，由源來和幾位老朋友再斟酌取

捨，編整補充，最後交黃裳同志校看發表。我在天津表演期間，每夜回到旅館就與姬傳相對長談，往往達旦。此後由津而京，南北往來，我們只要有機會就寫。起初頗以為苦，漸漸成為習慣，也都感到興趣了。雖然這一年中間，因為事情太忙，屢次停頓，我們的精神，卻是始終一貫地重視著這件工作的。

源來對這部書，耗費的精力尤多。他代我旁搜博採，證引補充，常常為了一件事，一句話，一個年月，要打幾個電話，向幾位老朋友詢問，反覆研求，不厭其詳。這種一絲不苟的精神，是使我深深地感動的。

由於讀者的要求，我現在先將發表過的一部分，重加整理，印成單本，以就正讀者。希望大家提供寶貴的意見，俾能修改，得臻完善。

梅蘭芳 1951年12月

編寫說明

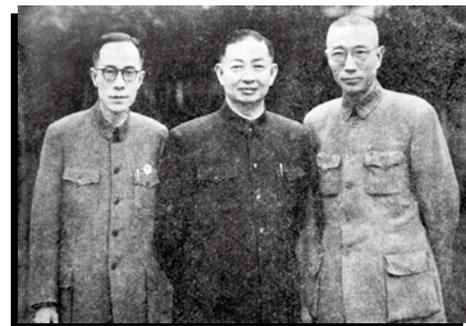
本書內容，以記述梅先生的藝術為主，生活次之。這兩種記述，性質各異，我們的處理方法也有不同，現在我在這裡作一個簡單的說明。

他每次談及過去的生活，雖然相隔幾十年，難免沒有時間顛倒、事實遺漏的地方，但是大體上總還比較有系統。所以生活部分，我們是盡量採用編年的方式的。同時我也隨時插敘一點他從一九五零年開始述作以後的經歷。這是為了不致因專談舊事，使讀者在閱讀時感到和生活在新時代裡的梅先生離開得太遠。

一個演員演技的進化，大抵都是隨著年齡逐步發展的。為了便於讀者深切了解他在演技上的轉變和進展，就不可能把他演過的某一齣戲，也按著年代，三番四復地分寫幾次，只好從開始學習說起，一直說到最近演出的狀況為止。所以在藝術部分，我們是遵循著演技進化的系統的。

在本書裡面，附刊了一部分與後面正文有關的照片。這裡面除梅氏原有者外，其餘都是向多方面搜訪借印的。我在這裡，應該對慨然惠借和代為搜集照片的幾位朋友道謝。同時又覺得搜集的還不夠豐富，謹向讀者致歉。

本書寫作的經過，梅先生在“前記”裡已經說過，不再重述。

梅蘭芳和許姬傳（左）、許源來（右）

許姬傳 1951年12月

上編

梅蘭芳談演藝生涯

第一章

遠東飯店的談話

一九五零年六月九日的清晨，我同梅先生到了北京，住在李鐵拐斜街遠東飯店。那天晚上，晚風透進了紗窗，把一天的暑氣都吹散了，使我們恢復了旅途的疲勞，感到頭目清明。我們兩個人對坐在沙發上，沏了一壺東鴻記的茉莉雙薰慢慢地喝著。

梅先生說：“姬兄，巧得很，五十六年以前，我就出生在這條街上。”我問他是哪一家，他說：“就在對面，只隔開三五間門面，明天我指給你看。”說完這句話，他端著茶杯，就默默地墮入在童年生活的回憶裡了。

我說：“梅先生，你在藝術上奮鬥了四十年，很應該寫一部書，詳細地記載下來，留給下一代二代……的戲劇工作者，作一個參考的資料。”

梅先生說：“我是個笨拙的學藝者，沒有充分的天才，全憑苦學。我的學藝過程，與一般藝人並沒有甚麼兩樣。我不知道取巧，我也不會抄近路。我不喜歡聽一些頌揚的話。我這幾十年來，一貫地倚靠著我那許多師友們，很不客氣地提出我的缺點，使我能夠及時糾正與改善。這是了解我的人，都知道的。”

我說：“這是你忠實的自白。你能把你的工作經驗和內心體會，就像這樣忠實地寫出來，告訴後來的藝人，應該是一件非常必要的工作。”

梅先生說：“我覺得我實在是一個平凡的人，沒有甚麼可以稱述的。在藝術上，我到今天還是一個努力學習的小學生，哪裡夠得上寫傳記。”

我說：“你不必過謙了。在近代戲劇史上，你佔著很重要的地位。你生在清光緒甲午年，日本的第一炮，震動了全國的人心，有些開明志士，為了推動維新運動，首先發動了戊戌政變，緊接著庚子排外，辛亥革命，又經過軍閥秉政，最後是抗日戰爭，解放戰爭。這短短幾十年，總結了幾千年的歷史。從舊社會蛻變到新社會，從單純的生活進入複雜的生活，在戲劇方面講，是從保守時期，演變到革新時期。你在這中間是一個承上啟下的人，不但在藝術上有你的造詣，而且你也使戲劇藝術，走上了更複雜豐富的境地，所以你的舞台生活的記錄，對今後的戲劇工作者，是有參考的價值的。”

梅先生說：“我一生經歷的事實在太多了，一時也記不全。一些老朋友，又分散各地，參考的書籍，也不能到處帶著走。真所謂一部‘二十四史’不知從何說起了。”

我說：“先就你記得的事寫起來，以後陸續修正補充。我們不用流水賬的格式，我們用回憶錄的性質，想到就寫，前後時間，不必過於拘泥。主要是把你生平在藝術上的經驗和心得，學習時的艱苦過程，很翔實地記錄下來，成為一本比較完整的記載。”

梅先生說：“我的一生，可以分為三個時期：（一）學習演唱時期；（二）古裝時裝的嘗試期；（三）出國表演時期。對我有過幫助的朋友，除了本界的前輩以外，有外界的戲劇家、文學家、畫家、考據家、雕刻家……他們盡了最大的努力，來教育我、培植我、鼓勵我、支持我！這些人都具有不同的性格、獨特的天才，為我作了種種的設計，無微不至。我得到了他們的啟示和指導，使我的藝術一天天豐富起來，這都是我不能忘記的事。”

這一晚偶然的閒談，把我同他的幾位老朋友藏在心中如許年想做

的一件浩大而艱巨的工作，無意中定了個寫作的計劃。

他說：“姬兄！就這麼辦。從今往後，我想到就說，你聽到就寫。這工作要我們不斷地配合著來完成；就好像運動員的長距離的賽跑，沒有長勁是不能達到目的地的。

“至於我幼年的事跡，碰上有記憶不清之處，我還有一位嫁給秦稚芬姑丈的胞姑母，她知道得很多，可以去問她。她是我祖父最小的閨女，現在也已經七十開外了。我四歲喪父之後，她是盡了最大的努力來護持我的。她的兒子秦叔忍表弟，經營製版事業，人很能幹、熱情，所以她的老境相當舒適，身體也還硬朗，像她這樣高年還能替孫男女紮鞋底呢！秦家住在孫公園夾道，離此不遠。明天我本來要去探望她，我們不妨同去，順便談談舊事！”

第二章

梅家舊事

一 會見了秦家姑母

第二天，我們走出了遠東飯店不多幾步，梅先生指著對面的一所古老的房子說：“這就是我五十六年以前的出生地。”說著就到隔壁華昌製版局訪問他的表弟秦叔忍。說到了這所房子，叔忍說兩年以前，他們想買過來擴充製版工場，後來是因為議價不合中止了的。

梅蘭芳舊居

梅蘭芳的誕生地位於李鐵拐斜街（今北京鐵樹斜街101號），為二進院落，均由正房及配房組成，層次分明，左右對稱。1900年後，梅家因家道中落，便將這所祖傳老宅售出，搬到了前門外百順胡同，與楊小樓為鄰。

秦先生約我們到陝西巷的恩成居小吃。這是一家廣東式的飯館，從掌櫃的到跑堂都認識梅先生，見面都來寒暄問好，顯得非常親切。掌灶的大司務聽說他來了，也格外賣力。那天的菜，做得適口之至。吃完飯，我們就安步當車，來到秦家。

秦家是一所京式的四合房。秦老太太住上房。她站在台階上面歡迎我們，口裡連聲說：“請進來坐。”她一看見梅先生就彷彿慈母看見從遠方回來的兒子那末高興。梅先生很恭敬地向她致敬。叔忍忙著拿出煙台蘋果和上好的香片茶來招待我們。這屋子的內景，還保留著北京城三十年前的老樣子。靠牆擺著紫檀木的長几，當中陳設著一個自鳴鐘，旁邊是一對江西磁的粉彩帽籠，恐怕還是秦老太太的嫁時妝奩呢。牆上掛的字畫有秦稚芬的遺墨。

（按）秦稚芬小名“五九”，是演旦角的。精通技擊，擅長書法，摹孫過庭書譜，極有功夫。喜歡研究歷史，熟讀通鑑。與梁任公、羅瘿公、魏鐵珊為文字交，為人仗義，有古俠士風。

梅蘭芳姑母，秦稚芬妻

秦老太太是一位慈祥和藹的老人。她的面貌輪廓與梅先生有相似之處，從體格方面看，她少年時候也應該是一個胖子。

梅先生搬了一把小凳子在她對面坐下，把話題慢慢引到了梅家舊事。我們一面喝著茶，吃著蘋果，靜靜地聽她說關於梅先生幼年的故事。

秦老太太說：“畹華（梅先生）是生在李鐵拐斜街梅家的老宅裡的。那時先父已經去世多年，他的父親竹芬

是我的第二個哥哥，為人心地光明，存心厚道，唱的崑曲、皮黃，全是學的他老爺子的玩藝。可惜活到二十來歲，就病死在這老宅裡了。那年畹華才四歲，就成了一個沒有父親的孩子。他的母親是名武生楊隆壽的女兒，也是一個忠厚老實人。她跟我二哥這一對，配得倒是挺合適的。

“先父死後，就是我大哥大嫂（梅雨田夫婦）管家。在舊社會裡一般舊腦筋不都是重男輕女嗎。我大嫂養了幾個孩子，偏偏都是閨女，沒有兒子。畹華在名義上是兼祧兩房，骨子裡的滋味可並不好受。所以他母子在那段日子裡，是很受了一點磨難的。到他十五歲的時候，連母親也死了。”

秦老太太說到這裡指著梅先生對我們說：“在他的幼年，一切飲食寒暖，我們在旁邊也算是盡過一點監護的責任的。”

我問秦老太太：“聽說您大哥性情非常高傲孤僻，請您把他的事說些給我們聽聽。”

“是的，”秦老太太說，“他的脾氣古怪、性情孤僻。他學玩藝是到手就會，的確是一個富有藝術天才、絕頂聰明的人。他在內廷當過差，跟譚老

梅蘭芳父親梅竹芬

梅竹芬（1872—1898），別名梅肖芬，字凌雲，小字二鎖，是梅巧玲的二公子。出生於1872年，亦為旦角演員，很得觀眾喜愛。二十六歲時（1898年）患時疫醫治無效病逝。當時梅蘭芳年僅四歲。

梅蘭芳母親楊長玉

楊長玉（1876—1908），為武生楊隆壽之長女。