

每周一星 梅兰芳

梅兰芳

梅兰芳，四大名旦之一。梅兰芳创立的“梅派”艺术体系，在唱、念、做、舞、音乐、服装、扮相和剧目各个方面进行了全面、丰富的不断创造和发展，达到了完美的境界，将京剧旦行的唱腔、表演艺术提高到一个新的水平，成为旦行中影响极其深远的流派。梅兰芳的嗓音高宽清亮、圆润甜脆俱备，音域宽广，音色极其纯净饱满。由于养到功深，已臻炉火纯青的境界，故其唱工从不矜才使气，始终保持平静从容的气度，从而高音宽圆，低音坚实，到晚年仅高音稍有变化，依然珠圆玉润，无一句有气馁音懈之处。他精通音律，吐字讲究五音、四声、尖团，而不拘泥。发声善用共鸣，无论何种音韵的字都能使之如莺声圆转。梅兰芳的演唱艺术体现了中国传统的美学原则，具有端庄婉雅的古典美，平和中正，恰到好处，处处出自天然，全无人为斧凿痕迹，在表面规矩平淡之中显现出深沉含蓄的内在魅力。他的唱、做完全由传统中来，无一腔一式无来历，但又无一腔一式照搬传统，故能使人耳目全新而毫无刺耳棘目之感。看上去似无明显特色，实即梅派艺术的特色。梅兰芳的唱基本宗陈德霖与时小福，在早期的唱腔中可窥见时、陈的影响，尚不免有见棱见角、过于方正之处。后来吸收了王瑶卿之长，尽管行腔层次分明而已无顿挫痕迹，尾音虽仍有重落之处，却自然大方，一无懈滞，已完全化为梅腔，其“化”的方式并非仅仅磨去棱角，舍弃方正，而是以梅氏自己的润腔方式和行腔规律将它化为具有从容含蓄的梅派韵味的唱腔。润腔时，他从不用任何加“花”的手段如颤音、滑音和装饰音，亦不行险腔、怪腔，只以传统的方式唱出与别人截然不同的优美旋律，也不强调使用闪、垛、拖、顿等讨俏的技法而使之自然顺畅流利。他还结合表达人物感情和剧目内容的需要设计了大量新的唱法，如《春秋配》中采用的南梆子加哭头，以及《太真外传》中由西皮导板转慢三眼，南梆子转快流水、转反四平调等等，因接挥处天衣无缝，听来只觉和谐圆润，有宛如本来就应如此的感觉。因唱腔的平易无奇，他的许多著名唱段特别是《四郎探母》、《女起解》、《玉堂春》等旦行各派共有的剧目中的唱腔，不胫而走，得到最大程度的普及。梅兰芳的念白富于情感，人物个性鲜明，中年以后，湖广韵、尖团字的运用臻于化境，完全成为艺术化了的生活语言，毫无刻意求工的感觉，其韵白以《汾河湾》、《宇宙锋》、《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《奇双会》等剧为代表，京白以《穆柯寨》、《能仁寺》、《四郎探母》等剧为代表，适度、自然、甜美，且处处顾及人物身分和剧情，并与身、手、步法、面部表情融为一体。他的做工与身段经多年琢磨加工，做到了精美绝伦，总体上突出一个“圆”字，不仅背影都有“戏”，即使从任何一个角度看他的表演都能给人以美好的感受。他化用了大量昆曲的表情、身段与步法来充实京剧的舞台表现能力，如《贵妃醉酒》、《宇宙锋》、《生死恨》等剧就借鉴了昆剧《瑶台》、《思凡》、《刺虎》的表演，而有点睛之妙，尤其能将人物的内心情感通过面部表情的细微变化极其准确、细致地体现出来，如《霸王别姬》、《宇宙锋》、《奇双会》等剧均有所饰人物努力压抑内心的悲伤忧虑而强作镇定或故作欢颜的情节，他的表演恰如其分，无懈可击且蕴含激情，不仅观者受到强烈的感染，甚至同台演员都受到震撼而情不自己。在集中各种表演技巧塑造人物的同时，他又能“惜墨如金”：如眼神，在关键时目光一放倍增神采，使人产生强烈的共鸣；如水袖，他的水袖功夫极好，却从不滥用，总是以最简捷的方式做出最精炼的动作，如《宇宙锋》中的几次摔袖，有刀斩斧截的力量，决不花梢，对于衬托赵女破釜

梅
兰
芳
还
饰
巢
雪
娥

每周经典目录

沉舟的决心是最好的烘托。在舞蹈方面，他编演的剧目有许多是歌舞并重的，各自有不同的创造，如羽舞（《西施》）、绸舞（《天女散花》）、盘舞（《太真外传》）、拂尘舞（《洛神》）、镰舞（《黛玉葬花》）、剑舞（《霸王别姬》）、袖舞（《嫦娥奔月》）、丝纶舞（《廉锦枫》）等，一方面化自昆曲的舞蹈身段，一方面提炼自生活，如《俊袭人》中的扑萤舞，就完全用低架子持扇作舞，以示与扑蝶的不同。他所编演的新戏及传统剧目中，有经常、大量的露手表演，手势的运用精致、优美，富变化，亦是他表演的特色之一。他的武功极有根底；又曾习跷工，步法准确而且轻盈迅捷，开打干净漂亮，又于武打中融入舞蹈，所以匀净婀娜，美而且帅。梅兰芳的全部表演与唱腔都精雕细刻，不断改进，删繁就简，去冗存菁，因此一个剧目每次演出都常有细节的不同，能够日臻完美，以高度的形式美陶醉观众；梅兰芳还在服装、扮相方面开辟了旦角艺术的新的领域。他参考古代仕女画及神像雕塑首创古装头面与古装裙服，使古老的戏剧舞台上出现了新的形象。又首先在伴奏中加入二胡，丰富了京剧音乐的表现力。梅兰芳毕生追求艺术的最高境界，用自己的表演创造出大量善良、温柔；华贵典雅而具正义感的古代妇女形象，成为京剧旦行艺术继往开来的巨匠，从而拥有最大数量的观众和追随者。

剧目除上面已述及各剧之外，还有梅派名剧《木兰从军》、《凤还巢》、《红线盗盒》、《麻姑献寿》、《上元夫人》、《千金一笑》、《抗金兵》、《春灯谜》和晚年编演的《穆桂英挂帅》等。时装戏有《一缕麻》、《邓霞姑》、《孽海波澜》、《宦海潮》等；传统戏则有《桑园会》、《战蒲关》、《游龙戏凤》、《回荆州》、《别宫》、《祭江》、《彩楼配》、《三击掌》、《探寒窑》、《武家坡》、《大登殿》、《二进宫》、《三娘教子》、《汾河湾》、《南天门》、《穆柯寨》、《穆天王》、《樊江关》、《虹霓关》、《五花洞》、《武昭关》、《御碑亭》、《芦花河》、《审头刺汤》、《打渔杀家》、《二堂舍子》等。他在昆曲方面亦有很深的造诣，所演昆剧和吹腔戏也都具梅派风格，常演的有《金山寺》、《断桥》、《思凡》、《春香闹学》、《游园惊梦》、《佳期拷红》、《刺虎》、《奇双会》等。

梅兰芳弟子颇众，著名的有程砚秋、魏莲芳、李斐叔、李世芳、张君秋、言慧珠、杜近芳、李玉芙、丁至云、罗蕙兰、杨荣环等，其中程、张已分别自成一家，杜近芳也有自己的特色，完全宗梅且能形神兼备的是言慧珠。此外，陆素娟、顾正秋等也各有千秋。杨荣环则兼学尚（小云）派，所演《霸王别姬》、《宇宙锋》、《穆桂英挂帅》等剧也有梅派风采。子葆玖，亦属梅派传人。近年习梅派的传人有沈小梅等。票友中宗梅者极多，较著者有南铁生、孟广亨、杨畹农、包幼蝶等。

下载该软件方可实现在线收听

每周一段 《贵妃醉酒》

在线收听 唱词

realplay下载

每周一剧 《贵妃醉酒》

唐玄宗宠幸杨贵妃。一日，玄宗约在百花亭赏花，届时却到西宫梅妃处。杨贵妃在百花亭久候不至，闷闷独饮，不觉沉醉，自怨自艾，悻悻回宫。