

一脈梅香久 百年韻猶真

劉禎：梅蘭芳是京劇史上不朽豐碑

梅蘭有情，芳菲無盡。1894年10月22日，北京前門外李鐵拐斜街，一個新生兒的啼哭聲打破了舊街老宅的平靜。本家姓梅，為孩子取乳名裙姊，14年後定藝名「蘭芳」。從此，一顆冉冉新星踏上了一代名伶的成長之路。2024年是梅蘭芳大師誕辰130周年，中華梨園、四海票友，亦將藉此共同緬懷先生舊時音容，追憶大師尋常軼事，弘揚梅派藝術精髓。近日，香港文匯報走進北京護國寺街9號「梅蘭芳紀念館」，專訪著名戲曲理論專家、梅蘭芳紀念館館長劉禎，請他帶領我們一同走進梅蘭芳大師以及梅派藝術的前世今生。

◆文：香港文匯報記者 張寶峰、朱燁
圖：梅蘭芳紀念館提供

庭院深深，依稀故人。從1951年到1961年，梅蘭芳先生一直住在北京護國寺街9號。走進這處鬧中取靜的院落，柿樹鬱鬱，海棠茵茵，空氣中彷彿留存着清音裊裊，屋宇間好像凝結着濃情深深。

舊居裏北房正是梅蘭芳夫婦的居所。甫一入門，任憑是誰都會被門邊高大的鏡子所震撼。這是一款嵌滿了螺鈿花片的穿衣鏡。當年，梅先生就是站在鏡前，揣摩身段，研究表情，推敲動作，「猛聽得金鼓響畫角聲震，喚起我破天門壯志凌雲。想當年桃花馬上威風凜凜，敵血飛濺石榴裙。有生之日貴當盡，寸土怎能歸於他人……」佇立鏡前，追憶先人。大師音容宛在，梅韻至今猶存。

大膽創新 鑄京劇巔峰

「認識梅蘭芳，一定要從整個京劇發展史的高度去看。二十世紀二三十年代，正是因為梅蘭芳的出現，才把京劇藝術推向了巔峰，並讓京劇成為家喻戶曉的國劇。」劉禎對香港文匯報說，正是因為對京劇藝術全面的傳承、大膽的創新，以及進步的思想性，共同鑄就了「梅蘭芳」這座中國京劇藝術史上的不朽豐碑。

梅蘭芳紀念館保留了梅家舊居的風貌，北房為家長居所，東廂房為梅蘭芳之女梅葆玥的居所，西廂房為梅蘭芳長子梅葆琛的居所。院落秩序井然，深合儒家禮法。外院植有「一椿一楸」兩棵大樹，暗含「春秋佳日 山水清音」之意，亦有道法自然之味。就在這儒道互補的宅邸裏，梅蘭芳度過了人生最後的十年，晚年代表作《穆桂英掛帥》也是在這一時期創編誕生。

「從穆桂英到杜麗娘，從楊貴妃到韓玉娘，梅先生一生塑造了160多位女性形象。他對中國女性的美麗、智慧、勤勞、隱忍，都做了精彩的刻畫。」劉禎說，在藝術層面，從唱腔到表演，從化妝到舞美，梅先生也都進行了大膽創新，這些都顯示出他超前的審美眼光、卓絕的鑒賞能力和非凡的藝術品位。

先生精神 光照藝壇

在世界戲劇史上，古希臘戲劇、古印度梵劇、中國戲曲，並稱為「最古老的三大戲劇」。雖然從誕生年代上看，古希臘戲劇、古印度梵劇要早於中國戲曲，但是隨著時光的流逝，前兩者在經歷了一段輝煌之後，都漸漸退出現實舞台，轉而成為一種文化記憶。相比之下，只有中國戲曲，不僅悠遠，更加綿長，時至今日，依然活躍在現實舞台中，並得到廣大觀眾的喜愛。

「單就傳統戲曲而言，除了中國，日本也保留着自己的傳統曲藝。但是在日本，人們更多地將它視作一種『博物館藝術』，而中國戲曲則依然以一種『活的藝術』形式，保持着旺盛的生命力。」劉禎說，究其原因，中國戲曲的長青與梅蘭芳等一代代藝術大師的傳承創新、辛勤耕耘，有着密不可分的關係。

劉禎進一步說，以京劇為例，梅蘭芳等大師不僅在表演理論、表演技法等方面，為京劇藝術的長足發展奠定了堅實的基礎，更在藝報國、藝術品格等方面，樹立起光輝的榜樣。梅蘭芳先生高貴的思想和崇高的精神，至今依然光照藝壇，並成為中國戲曲一筆至為寶貴的財富。

多項活動迎大師誕辰130周年

作為「四大名旦」之首，同時也是中國京劇藝術最出圈的「文化符號」，梅蘭芳的意義和影響已經抵擋住了歲月的流逝，成為值得永久品鑒學習的經典。2024年將迎來梅先生誕辰130周年，梨園行、藝術界、戲迷圈，亦將紛紛行動起來，重溫大師舊事，共赴國粹未來。

劉禎向香港文匯報透露，為迎接梅先生誕辰130周年，梅蘭芳紀念館將舉行一場大型的美術展，以及一場國際學術研討會。

同時，紀念館還將推出一系列重磅的研究成果。「我們現在正在編輯整理梅蘭芳先生的全集。這次整理將在現有各版本《梅蘭芳全集》基礎上，增補進我們最新搜集和發現的史料，力爭對梅先生的文獻進行一次完整的集大成。我們希望能夠在明年紀念日前後，推出這套重磅文獻。」

在梅蘭芳紀念館採訪時，我們還遇到了梅蘭芳先生孫梅璋。身為紀念館館員的梅璋細心地為我們講解着館中的物件，述說着每一件展品背後的故事：「印度畫聖」難達婆藏為梅蘭芳繪製的巨幅油畫《洛神》、被譽為「日本羅丹」的雕塑家朝倉文為梅蘭芳製作的銅像、齊白石為梅蘭芳創作的《荷花四屏》……在梅璋的介紹中，我們彷彿再次看到了那個在舞台上翻若驚鴻的一代名伶，又彷彿近距離接觸到了那個溫潤如玉、平易近人的戲曲大師。

斯人仙逝，藝術永存。舊日，傾城空巷看梅郎；今朝，梅園桃李遍芬芳。

《大真傳》。梅蘭芳飾楊玉環。

◆四大名旦合影，左起：程硯秋、尚小雲、梅蘭芳、荀慧生。

◆梅蘭芳在滬寓所作畫（1943年）。

故居匯聚「梅家四代」珍藏

1949年之前，梅蘭芳有很長一段時間居住在上海。1949年，周恩來希望梅蘭芳回北京定居工作。因為梅蘭芳曾於1920年購買了無量大人胡同一座四合院，所以周恩來提議可以讓梅蘭芳回到老宅居住。但梅蘭芳認為無量大人胡同的宅院是自己早年出售的，不能借政府之力重新搬回。因此，梅蘭芳表達了謝意並婉拒。周恩來非常尊重梅蘭芳的意見，最後梅蘭芳便定居在護國寺街9號，也就是今天「梅蘭芳紀念館」所在地。

這座典型的北京四合院，原是清末慶親王奕王府的一部分。朱漆大門上懸掛着鄧小平同志親筆書寫的匾額「梅蘭芳紀念館」。1986年10月27日，在梅蘭芳誕辰92周年之際，梅蘭芳紀念館正式開館。習仲勳同志親自為紀念館揭幕，夏衍、曹禺等參加了開館典禮。

庭院裏青磚鋪地，清幽雅致，既可練功，亦可說戲。當年，梅蘭芳先生的合作夥伴、至親好友、弟子學生等，經常相聚於此，談戲說

藝，不亦樂乎。紀念館成立後，這裏從私宅變成公共藝術場所，不僅成為梅派弟子、梨園中人的精神家園，更成為廣大戲迷票友、曲藝觀眾追憶大師的藝術聖地。

「紀念館珍藏了梅巧玲、梅竹芬、梅蘭芳、梅葆玖等梅家四代人的珍藏與文獻，這是我們的一大優勢。」劉禎說，大量珍貴的劇本、音視頻資料、史籍、書畫等，都在館中得到了很好的珍藏。「未來，我們將通過多種多樣的形式，讓這些珍貴文獻與戲曲愛好者見面，同時也借助我們的研究與館藏，讓梅派藝術不斷發揚光大。」

◆梅蘭芳在北京護國寺寓所院內看孫輩遊戲。

梅蘭芳紀念館：將加強與香港藝術界互動

1922年秋，應香港太平戲院邀請，梅蘭芳首次來到香港進行訪問演出。原計劃演出15天，沒想到因為香港觀眾的熱烈挽留，梅蘭芳最終增加演出近一個月。《天女散花》《貴妃醉酒》《嫦娥奔月》《黛玉葬花》等劇目，令香港觀眾如癡如醉，人們都被梅派藝術的魅力所傾倒。這也成為梅蘭芳與香港的一段佳話。

「時至今日，依然有香港同胞在傳承梅派藝術。每次赴港進行展覽或交流活動，我們都能感受到香港藝術家們對於京劇，特別是梅派藝術的深厚感情。」劉禎說，這背後，其實也正是香港同胞對於中華優秀傳統文化的無限熱愛。

如今，香港正在打造中外文化藝術交流中心。在劉禎看來，這正是香港文藝未來的發展方向。「上世紀初葉，梅蘭芳先生就多次外訪，為中外文藝事業的交流發展開了一個好頭。今天，香港在文化和地理層面都擁有得天獨厚的優勢，未來，香港也必然能在中華文化傳播、中西文化交流方面發揮越來越重要的作用。」

◆梅蘭芳紀念館館長劉禎與張寶峰攝。

今年，香港國際音樂節將如約而至。梅蘭芳紀念館也受邀作為協辦單位，劉禎還將以評委的身份，在音樂節的高峰論壇上發布論文。「類似音樂節這種交流活動，讓梅蘭芳紀念館和廣大香港同胞更加緊密地聯繫在了一起。今後，我們還會通過各種形式，加強同香港藝術界的交流互動。」

◆梅蘭芳在港演《上元夫人》戲單（1922年）

劉禎：戲曲之未來 重在青少年

梅蘭芳8歲學戲，9歲拜師，11歲正式登台。想來，當年亦是翩翩少年時。他所生長的時代，正是舞台藝術的黃金期。此後，隨着工業化、信息化浪潮的接踵而至，電影、電視、網絡視頻，逐漸成為文藝演出和傳播的主流載體。傳統的舞台藝術似乎走到了一個特殊的十字路口，包括京劇在內的戲曲人才和青年觀眾的培養，更成為首當其衝的難題。

「戲曲的未來，全在青少年。如果我們抓不住這一點，那麼戲曲藝術又哪有未來可言？」

劉禎表示，新中國成立後，國家對戲曲藝術特別是戲曲人才培養高度重視。尤其是京劇被納入世界級非物質文化遺產代表作名錄以後，國人越來越有這種意識和氛圍，去守護和傳承我們的國粹藝術。即使

在流行藝術風行的背景下，仍然能夠看到各界在青少年中間普及傳統戲曲的努力。

在劉禎看來，京劇藝術和流行藝術有着本質區別。「流行藝術可能易於傳播和接受，比如流行歌曲，人們聽上幾遍就能記住旋律，甚至哼唱出來。但對戲曲藝術的接受，卻更加複雜更有難度。對於傳統戲曲，從不了解到了解，從能接受到很入迷，往往需要一個過程，甚至是很漫長的時間。」

「讓年輕人能接觸到戲曲，這是一個前提條件。」劉禎認為，無論戲曲院校，還是演出院團，乃至於梅蘭芳紀念館，都應該全力創造各種場景，讓年輕人可以接觸到戲曲，有機會沉浸到戲曲藝術的氛圍中，只有這樣，才能慢慢培養起年輕的觀眾群。

◆梅蘭芳拍電影《霸王別姬》舞劍片段。

◆梅蘭芳在美國演出《天女散花》劇照。

◆《穆桂英掛帥》劇照。

◆《天女散花》，梅蘭芳飾天女。

◆梅蘭芳在北京護國寺寓所院內練習舞劍。

◆梅蘭芳在莫斯科演出時的海報。

◆1948年梅蘭芳拍攝了我國第一部彩色戲曲電影《生死恨》，圖為說明書封面。

◆梅蘭芳紀念館。