

京劇大師書畫名家梅蘭芳

梅蘭芳 (1894-1961)，名瀾，又名鶴鳴，乳名裙姊，字畹華，別署綴玉軒主人，藝名蘭芳。出生於北京，祖籍江蘇泰州，是我國現代著名京劇表演藝術家。他以獨特的藝術風格，開創“梅派”京劇表演藝術，享譽海內外。梅蘭芳同時還是一位畫壇名家。他創作的花鳥畫和人物畫具有清麗雅致、瀟灑自然的美學品格與形式特徵，為世人所讚賞。

一、梨園子弟，命運坎坷

清光緒二十年（1894年）10月22日，梅蘭芳出生在北京前門外李鐵拐斜街一座京劇世家的舊居。京劇是乾隆年間徽劇的四大著名徽班進京，與來自湖北的漢調藝人合作，同時接受了昆曲、秦腔的部分劇碼、曲調和表演方法，又吸收了一些地方民間曲調，通過不斷的交流、融合，最終成為中國影響最大的戲曲劇種。梅蘭芳的祖父梅巧玲是清同治光緒年間享譽京城的名伶十三絕之一。他專攻旦角中的花旦，也兼工青衣和刀馬旦。

梅巧玲開班創辦的四喜班當時在北京享有盛譽，京劇派藝術的創立者——譚鑫培曾在此搭班，兩人自此交往密切。1885年，梅巧玲去世。他有兩個兒子，大兒子梅雨田，號稱六場通透，也就是京劇場上的樂器無不文三場還是武三場都會都熟，拿起來就能奏，後來長年為譚鑫培伴奏。二兒子就是梅蘭芳的父親梅竹芬，他繼承了父親的衣鉢，撐起了四喜班在京城的一片天地。1891年，梅竹芬因操勞過度，得了大頭瘟而英年早逝，年僅二十三歲。去世時梅蘭芳僅3歲，那時梅巧玲已去世9年了。

梅蘭芳就在這樣的環境下，由祖母、母親和伯父撫養長大的。光緒二十八年（1902年），8歲的梅蘭芳正式拜吳菱仙為師學青衣，學的第一齣戲是《戰蒲關》。他也常跟著秦稚芬和胡二庚學花旦。那年頭，學戲的人被人看不起。所謂婊子無情，戲子無義。學戲的人被看成如婊子一般，供人欣賞清玩，為人歌舞娛樂，自然地位低下。但仍有不少從

青年梅蘭芳

業者或是真心喜愛，所以無視他人之鄙視；或是梨園子弟，世代相傳，從小受環境薰陶也就習以為常了。

光緒三十年（1904年）8月17日，10歲的梅蘭芳於北京“廣和樓”戲館第一次登臺，工花旦，在《長生殿·鵲橋密誓》裡演織女，自此開始了自己的戲曲生涯。光緒三十三年（1907年），梅蘭芳家從百順胡同移居盧草園，他正式搭班“喜連成”。正是在喜連成搭班的時候，吉林商人牛子厚通過喜連成開設了京劇少年班，梅蘭芳被收入少年班，成為班主葉春善徒弟。在師父的精心指導下，梅蘭芳表演藝術日益精進。牛子厚聽他唱戲後讚不絕口，並將他的藝名改為梅蘭芳。光緒三十四年（1908年）8月14日，梅蘭芳母親楊長玉病逝，此時他年僅14歲。隨後，全家移居鞭子巷頭條。

二、夫唱婦隨，聲譽日隆

清宣統二年（1910年），梅蘭芳與王明華結婚。王明華出生於一位戲子家庭，父親王順福是唱青衣的伶角，小有名氣。虛歲19歲的王明華迎來了第一份提親。男方是個初露頭角的小旦，長得眉清目秀、俊美方正。王順福一眼看出了這個毛頭小子的前途不可限量，定會大有作為，便把女兒許配給了梅蘭芳。梅蘭芳小王明華2歲，正值青春倒倉變嗓音期，沒法登臺亮相，只能在家默戲地練功。為訓練眼神，他在家養了一群鴿子，站在陽臺看見鴿子飛往遠方，寄託著他的宏圖和理想。而這樣落寞淒涼的家庭，隨著王明華的到來，變得溫暖了起來。

王明華是一個有“旺夫運”的女人。她操持家務，料理內外，服侍祖母及大伯、伯母，讓梅蘭芳安心學戲，把平淡的生活過得有滋有味。中華民國元年（1912年），梅蘭芳順利地度過了變聲期後，第一次出演就與譚鑫培同台演出《桑園寄子》，一鳴驚人。在北京各界舉行京劇演員的評選活動中，他一舉拿下了京城第三名探花。第二年，梅蘭芳第一次離開北京前往上海演出。他在上海的四馬路大新路口丹桂演出了《彩樓配》《玉堂春》，取得極大成功，一炮而紅，並第一次出演了大軸戲。

回京後，梅蘭芳設想改良京劇，將在上海所見所聞的昆曲中新式燈光、舞臺、化妝、服裝設計加到京劇當中。而王明華一直支持他、陪伴他，幫他將設計一一實現，還經常自己拿針線為梅蘭芳縫戲衣。婚後的第二年第三年，王明華相繼給他生下了一兒一女，龍鳳呈祥給梅蘭芳帶來了天倫之樂。王明華一心一意地陪伴在梅蘭芳的身旁，夫唱婦隨，為他打點事務，安排行程，儼然像一位“經紀人”。由於當時避孕技術並不發達，王明華擔心自己若再有孕將無法照顧梅蘭芳，她毅然去做了絕育手術。

在王明華的妥善安排下，梅蘭芳前往日本，成功地舉辦多場演出，成為首位在日本

貴妃醉酒劇照

表演的京劇藝術家。他的演藝事業蒸蒸日上，家庭也幸福美滿，仿佛即將達到了人生的巔峰。然而，天有不測風雲。一場疾病肆虐而來，一對兒女均感染了麻疹。梅蘭芳尋遍了北京城名醫，也挽救不了他們的性命。兒女的早夭，使梅蘭芳心灰意冷、悲痛欲絕。而梅蘭芳大伯的幾個孩子都是閨女，梅蘭芳在家族裡是兼祧兩房的獨生子，身上承受著延續梅氏香火的重擔。兒子的夭折，給梅氏家族蒙上一層陰影。

王明華深明大義，主動提議年輕的梅蘭芳再續一房二太太，為家族添子。梅蘭芳無奈同意並讓妻子給自己挑一位二房。最後定下的一位叫福芝芳的姑娘。福芝芳身份尊貴，是滿族旗人，但因家道沒落，不得不賣藝為生，與梅蘭芳同師於吳菱仙門下，為師兄妹。王明華看出梅蘭芳對年輕貌美的福芝芳有意，就主動撮合。福芝芳母親答應這門親事的唯一要求是，梅蘭芳要兼祧兩房的規矩迎娶福芝芳，與正房王明華平起平坐。

民國十年（1921年）年末，梅蘭芳與福芝芳結婚。福芝芳不負眾望，很快就給梅家帶來了第一個孩子。她訓示奶媽把孩子抱到王明華的屋子，並傳話：“這就是你的兒子”。王明華感動得淚流滿面，兩人也逐漸成為了無話不談的閨蜜，一個懂得大氣，另一個懂得感恩。和睦的家庭氛圍，助推梅蘭芳的演藝事業。從此，梅蘭芳在京劇舞臺上一帆風順，成為了舉國上下紅得發紫的明星。

隨著事業的昌盛，收入亦隨之增長。梅蘭芳的演出場場爆滿，出場費巔峰時期高達十根金條，甚至經常有人向臺上扔黃金首飾等打賞。當時梅蘭芳被人戲稱為“梅半城”，意思是他的財富可以買下半個北京城。為了報答老祖母的撫育之恩，梅蘭芳購置了一處由七所院落打通的大宅第，院中花園裡有假山、荷花池、長廊，還種植了多種奇花異草及名貴樹木。一切安排停當後，他把老祖母及伯父伯母全家接入居住，讓她老人家享受天倫之樂，頤養天年。

三、拜師齊門，畫壇留名

梅蘭芳祖父和父親都會繪畫，家中傳有書畫藏品及繪畫書籍、圖冊和畫稿。梅蘭芳從小受家風薰陶喜愛書畫。在第一次赴上海演出時，他就與海派繪畫大師吳昌碩結為忘年交。當時吳昌碩贈予梅蘭芳一幅梅花作品，從此引發了他對繪畫的更大興趣。當演藝事業取得成功後，梅蘭芳的交遊漸廣，朋友中不乏書畫收藏家。他在觀賞書畫藏品中，更加喜愛書畫藝術，並細心體會繪畫中和諧多樣的色彩、完美的構圖佈局，認為繪畫的這些形式美特徵與戲曲藝術是息息相通的。

他開始自覺地從中國書畫中吸取一些對戲劇有用的養料。隨著對書畫藝術興趣的日益濃烈，梅蘭芳空餘的時間就開始學習書畫。經羅瘦公介紹，他先拜王夢白為師。王夢白在民國時期與齊白石、陳師曾、吳昌碩等是同一個等級的名家，擅長花鳥猿禽，山水人物亦精；還以書法見長，能詩作對，題畫常有佳句。後又結識了京城名家陳師曾、金拱北、姚茫父、陳半丁、齊白石等，同時並與收藏家朱翼庵訂交。梅蘭芳認識齊白石大約在1920年秋天。那時，梅蘭芳在北京的聲譽遠比齊白石大得多。

曾經有一次齊白石到一個大官家應酬，滿座都是闊人，他們瞧齊白石穿著平常，又無熟友周旋，誰都不理睬，讓他窘了半天，自悔不該貿然而來，討此沒趣。想不到梅蘭芳來了，他很恭敬地與齊寒暄一陣，座客大為驚訝，才有人與齊敷衍，給他面子，總算圓了回來。事後，齊白石很是感動，特意畫了一幅《雪中送炭圖》送給梅蘭芳，並在畫中題了四句詩：“飄泊當年江湖行，布衣也曾動公卿，而今淪落長安市，幸有梅郎識姓名”。

不久，經齊白石好友齊如山引薦，梅蘭芳在新購置的“綴玉軒”接待了。梅蘭芳為齊白石鋪紙研墨請他畫草蟲。他被齊白石的高超的畫藝所折服，即興唱了一段《貴妃醉酒》。1924年，梅蘭芳正式拜師齊門學畫。這時的梅蘭芳在京劇界如日中天，齊白石說：“你這樣有名，叫我一聲師傅就是抬舉老夫了，就別提什麼拜師不拜師的啦！”但梅蘭芳堅持行了拜師禮。之後，只要是沒有排練和演出，梅蘭芳就會按時到齊白石那裡學畫。一進門就先鞠躬問好，謙謙執弟子之禮。

梅蘭芳的“綴玉軒”是民國文化名流經常雅集的場所，齊白石也多次到訪。園中栽植的花木令齊白石大開眼界，尤其是梅蘭芳從日本引進的牽牛花盛開時更是滿園春色。有的花朵竟有碗口大小，這令齊白石驚歎不已，萌發了畫牽牛花的興趣。每逢花期，齊白石常去“綴玉軒”賞花，牽牛花成為了齊白石花鳥畫中具有代表性題材，並留下“百本牽牛花碗大，三年無夢到梅家”的詩句。後來他還精心畫了一幅牽牛花贈予梅蘭芳，題曰：“晚華兄弟嘗種牽牛花數百本，餘畫此贈之，其趣味較所種者何如！”

在齊白石等畫壇大師的指導下，梅蘭芳書畫造詣達到相當水準。其花鳥畫成就最大，具有清新雅致、自然生動的審美特點，是中國現代寫意花鳥畫的重要成果之一。梅蘭芳所畫花卉，枝葉朴茂，紅花綠葉，一派生機。特別是能在花卉草木中恰倒好處地安放鳥蟲，使畫面生動自然、情趣橫生。他特別注重畫面的構圖佈局、經營位置、虛實關係以及筆墨造型，常常出奇制勝。梅蘭芳畫梅是他繪畫題材的一大特徵，他對梅花情有獨鍾，家中專設“梅花詩屋”。

他的梅花題材可分三大類，一是紅梅，二是墨梅，三是扇面梅。梅蘭芳所畫紅梅枝幹適勁，梅花妖豔綻放。所畫墨梅，自由奔放，以墨點積成樹幹，將書法用筆運用於畫中，形成濃淡幹濕的強烈對比。所畫扇面梅花，根據空間特點佈局，寧靜清雅，舒展從容，表現出很高的藝術品位。梅蘭芳的人物畫發揚傳統國畫以線造型的特點，人物神態逼真傳神，衣物飄帶隨風起舞，線條起伏變化而富有律動感，具有顧愷之用線細勁爽利的風格。

梅蘭芳研習中國繪畫及繪畫史，對他理解京劇藝術特徵起到了積極的作用。他的繪畫作品繼承中國文人畫適情達意、寫心言志的傳統美學精神，建立起了繪畫與表演藝術溝通的橋樑。梅蘭芳的繪畫作品是現代戲劇家在繪畫創作中的代表性成果，並對研究戲劇表演藝術與繪畫藝術的相互融貫與借鑒提供了生動的資料。

提昇人的品質 建設人間淨土

法鼓山聖路易聯絡處 - 淨心書坊

7825 Olive Blvd., 聖路易中國城 (91 公車與 66 公車站前)

網址: www.puremindcenter.org Tel: (314) 277-5640 email: info.puremindcenter@gmail.com

實體共修地點: 淨心書坊

- 周日英文禪坐讀書會 每周日 9:30am - 11:30am
- 網路會議共修地點: 您的所在處
- 周六中文讀書會 每月第二、四周星期六 8pm - 9:30pm
- 周六中文禪坐共修 每月第二、四周星期六 7pm - 7:50pm
- 週五英文禪坐&讀書會 每月第一、三周星期五 7:00pm-8:30pm

~聖嚴法師~

法鼓八式動禪心法 身在哪裡、心在哪裡、清楚放鬆、全身放鬆

~歡迎您加入我們的活動。~ 詳細課程、報名請至我們的網頁查詢。

佛教慈濟基金會 美國中西區 聖路易聯絡處

Buddhist Tzu Chi Foundation, U.S.A. Midwest Region, St. Louis Service Center

電話: 314-994-1999

8515 Olive Blvd., St. Louis, MO 63132

聯絡處活動: 共修、讀書會、手語、志工訪視、志工培訓、兒童精進班、兒童夏令營等

靜思文化流通處: 圖書、書籍、影音(CD, DVD)、環保用品、禮品、食品等

人間菩薩大招生

您是否願意將您的愛心化為行動，和慈濟人一齊來推動人間美善？

長情大愛中有您，這個世界將更加美好！

人間黑暗角落有著無數苦難與不幸的人，他需要我們付出大愛與關懷。

慈濟四大志業、八大腳印，推動著淨化人心、祥和社會的巨輪，他需要您我護持和參與。

歡迎您加入慈濟大愛的行列成為會員或志工

Website: www.tzuchi.org