

紀念梅蘭芳誕辰130周年 近120件展品首次亮相 見證京劇藝術綻放世界舞台

精美絕倫的戲衣、中英對照的舞譜、首次演出的戲單、慷慨捐贈的藝術文物、「步步生花」的扇面、充滿生活氣息的鴿子哨……走進「梅藝今輝——紀念梅蘭芳誕辰130周年展」的現場，伴隨著咿咿呀呀的唱片聲，眼前展開的是一幅幅歷史與現實交織的斑斕畫卷，衣褶可訴低語，風華無懼歲月。日前在北京展出的數百件展品中，近120件均為首次面向公眾亮相，除了價值連城難得一見的藝術藏品，還有展現梅蘭芳生活樂趣的小物件，更有其跨越語言與文化界限、讓京劇藝術綻放於世界舞台的輝煌見證。

◆文、攝：香港文匯報記者 朱輝 北京報道

◆「紀念梅蘭芳誕辰130周年展」吸引眾多觀眾入場參觀。主辦方供圖

香港文匯報記者獲悉，本次展覽精心遴選出200餘件與梅蘭芳的藝術生涯密切相關的展品，包括手稿、書畫、古籍、戲衣、戲單、樂器、唱片等，旨在全方位展示梅蘭芳藝術生涯的光輝歷程。展覽分為「序言」「一代宗師」「文化使者」「情懷擔當」「使命新生」「念念不忘」六個板塊，全面展示了梅蘭芳的藝術人生，梳理了他所作出的卓越貢獻，彰顯出他所恪守的精神品格。據透露，本次展覽是「梅蘭芳誕辰130周年系列紀念活動」之一，系列活動還包括座談會、梅派經典劇目系列演出、梅派名家匯演、國際學術研討會、國際展覽、文化講座等。

◆存世最早的梅蘭芳演出戲單。

梅氏舊藏亮相揭1909年戲單

「一代宗師」篇章由「家族」「學藝」「綻放」三個部分組成，主要展現梅蘭芳的成長歷程、藝術軌跡與藝術創新。甫一進門，便可見到經典的《同光十三絕》畫像（摹本），該卷繪製了清代同治、光緒年間13位著名戲曲演員的戲裝扮相，其中包括梅巧玲（梅蘭芳祖父）。展覽中展示了許多梅氏舊藏，其中包括與《同光十三絕》齊名的《思忠誠》（複製品）、《〈思忠誠〉畫像記》手稿等，還有一把梅雨田舊藏並演奏使用的胡琴。梅蘭芳的伯父梅雨田是一代胡琴聖手，曾指導他循序漸進地掌握

京劇表演藝術的基本功。梅蘭芳成長於大變動的時代，戲曲隨着時代更迭而不斷發生新的變化。他按照梨園慣例走上藝術道路，8歲師從吳菱仙等人學戲，10歲首次登台，13歲正式搭班喜連成（後改名「富連成」），邊學邊演，刻苦自立。此次展覽中展出一張1909年的《廣德樓三月初八戲單》，為目前存世最早的梅蘭芳演出戲單，其時梅蘭芳搭班「喜連成」演出，尚不滿15歲。

《太真外傳》舞盤衣閃亮全場

1912年至1932年的20年，是梅蘭芳藝術成長的最重要時期。他從密集創作時裝新戲、古裝新戲的經驗中，探求新的表現形式，努力發揮自己的天賦，逐步強化個人表演風格，深入細緻塑造人物形象，由此形成獨樹一幟的梅派藝術。四本《太真外傳》之後，梅蘭芳不再創作時尚的新戲，轉而以改編創演古裝戲為主，《霸王別姬》《宇宙鋒》《鳳還巢》等改造過的傳統戲更成為梅蘭芳的經典名劇。

記者看到，現場展出了多件戲衣，包括《遊園驚夢》《太真外傳》《洛神》《混元盒》等，其中，梅蘭芳在《太真外傳》中使用的「舞盤衣」吸引了一眾觀眾的目光。只見其綴白色素綢水袖，粉色素綢襯裏，穿時戴如意頭雲肩，綴網格狀珠穗。下裳前後正中加了雙層飄帶及條穗，周圍五層各色綢緞連接的飄帶，上綴絲條，最

下層飄帶上綴鈴鐺，走起路來叮噠作響。而且使用了大量的亮片，非常耀眼。《太真外傳》是梅蘭芳創排的古裝新戲之一，該戲機關布景流光溢彩，創製新腔曲盡其妙，演出陣容強大，極一時之盛。

值得一提的是，梅蘭芳以京劇為主業，兼擅昆曲，其《遊園驚夢》堪稱招牌戲、代表作，一直延演至晚年。展覽中可見《遊園驚夢》戲衣為粉色暗花綢面料，通身繡十團花鳥紋圖案，團花圖案用漸變的彩線繡天竺和飛鳥，寓意「春意盎然」「天長地久」。梅蘭芳不僅演昆曲，也吸收其中的藝術元素作為京劇革新的重要一環，同時為昆曲的扶持振興作出了重要貢獻。

復原梅蘭芳訪美演出舞台

梅蘭芳在廣闊的中外藝術視野中，不斷地學習吸收、融會貫通，並且將中國京劇藝術及古典戲曲精神傳播到了東西方，贏得良好的國際聲譽。他曾於1919年、1924年和1956年三次訪問日本，1930年訪問美國，1935年和1952年兩次訪問蘇聯，掀起了戲曲對外傳播和交流的高潮，引起世界戲劇界、文藝界對中國戲曲、中國傳統藝術的廣泛評論和多元認知。

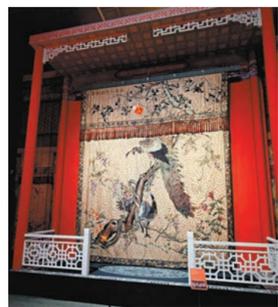
展覽現場以480cm×130cm×545cm的尺寸還原了梅蘭芳訪美演出時所用的「守舊」（舊時戲台有上下場門，上面掛的帶圖案

的門簾和背景板），只見彩色孔雀立於樹上，垂首而望，色彩絢麗又活靈活現。

一旁的《梅蘭芳訪美劇圖譜》更是大受觀眾關注。據介紹，圖譜的內容是中國戲曲中的服飾、道具、程式動作的照片，照片上有中英文說明。僅戲曲人物的帽子就介紹了學士盔、圓翅紗帽、平天冠、文陽帽等18種，戲衣也有包括富貴衣、紅蟒、月宮衣、舞盤衣等28種，不同含義，適合不同角色。此外，記者發現，該圖譜不僅圖文並茂，美觀易懂，僅舞譜的說明就有中文、英文、法文、德文四種語言，極具國際傳播力。

除了圖譜，展覽還展出梅蘭芳訪蘇演出戲單（俄文版），梅蘭芳與電影藝術家卓別林、戲劇家斯坦尼斯拉夫斯基等外國藝術界人士的合影等。梅蘭芳的中外文化交流既傳播了中國京劇的藝術風采，也弘揚了戲曲傳統的文化精神，建立起中國戲曲與世界戲劇交流與對話的格局。

本次展覽由中國藝術研究院、國家京劇院、中國非物質文化遺產館、梅蘭芳紀念館和江蘇省泰州市人民政府共同主辦，展覽日前假中國非物質文化遺產館開幕，將持續至10月23日。

◆展覽現場還原了梅蘭芳訪美演出舞台。

◆展覽特別模擬還原了梅蘭芳的書房場景。

模擬書房場景 互動區「步步生花」

展覽現場除大量珍藏，還特設了互動小裝置，比如在扇面投影裝置區域，通過觸控雷達可實現人機沉浸式互動體驗。裝置下方由13個大、中、小規格的扇形靜態立體燈箱組成，呈現出梅蘭芳所繪的書畫扇面。當觀眾進入互動區域，可以跟隨腳步實時生成梅花，梅花的大小和顏色還會根據移動變化而變化，是以為「步步生花」。

館中有些陳列着唱片的展品，也是互動區之一，觀眾站在展櫃前指定位置，便可收聽到梅蘭芳戲劇的選段。

此外，展覽還模擬還原了梅蘭芳的書房場景，內置梅蘭芳肖像照瓷板畫、紫檀長方形書桌、榆木皮面圈椅、穿衣鏡等，讓人不覺回憶起梅蘭芳先生沉浸在藝術世界中的某個下午，或坐在圈椅中打磨巧思，或站在鏡前習練身姿眼神，點點滴滴如在眼前。

◆觀眾在互動區體驗「步步生花」。主辦方供圖

曾孫：梅蘭芳是大師也是鄰家老者

梅蘭芳曾孫梅璋接受香港文匯報訪問時表示，本次展覽是對梅蘭芳先生最為全面和詳細的一次展示，許多展品連他本人都是第一回見到。尤其令他感到驚喜的是，這次展覽不光在藝術上，更是聚焦在梅先生的個人生活上，將梅先生作為一個普通人的愛好和生活樂趣，展示了出來。

「印象最深刻的是鴿子哨，」他一面比畫一面驚嘆，「那麼大個兒呢！」鴿子哨是老北京人綁在鴿尾上的哨子，鴿子騰空飛起，風穿隙而過，便能在空中留下一道「嗚嗚」的長鳴聲。「梅先生非常喜歡鴿子，也會用鴿子訓練眼神什麼的，有些鴿子哨的形態還是他自己設計的。」

記者看到，展覽中共展出10枚鴿子哨，有的呈現排簫模樣，有的形似銅鈴，最大的約莫有女生拳頭那麼大。

據梅璋回憶，梅蘭芳的第九子梅葆玖常對他們說起梅先生的愛好，其中就有「喜歡小動物」這條，也因此，梅蘭芳先生除了鴿子，還養過小貓、小狗、大鵝。「反正什麼都養！」梅璋說到這裏忍不住樂了，在他和家人的眼中，梅先生是個非常有愛心、有生活樂趣的人，他也希望能借此展覽的機會，讓眾人了解到一個全面、真實的梅蘭芳。「梅先生不是高高在上的，只存在於課本裏的大師，他也是普普通通、生活在我你旁邊的慈祥老者。」

梅璋表示，梅先生已經離開我們60餘年了，但是他的藝術精神仍然長留於世，由他所提出的「德先於藝、國重於家」的梅氏家訓更成為後人學習的榜樣。

◆鴿子哨反映了梅蘭芳的愛好和生活樂趣。

◆《生死恨》海報。

話你知

梅蘭芳曾捐4萬餘珍品給國家 排演《抗金兵》《生死恨》展民族氣節

二十世紀初期興起的「整理保存國故」運動，在當時各界引起極大的反響，梅蘭芳無疑受到了這一思想的影響，他留心於傳統戲曲及表演藝術資料的保存，將許多精美的古代藝術文物悉心收藏，為當下的文化研究留下了豐富的珍寶。中華人民共和國成立後，梅蘭芳先生將自己的珍貴藝術收藏貢獻給了國家。據統計，中國藝術研究院、梅蘭芳紀念館等單位收藏的梅蘭芳相關藏品達4萬餘件（套）。

朱漆描金雲龍紋填、八角鼓、「蒼海龍」琴、冬字鑼、法螺、青緞繡平金團龍七蝠雲紋男蟒、綠緞繡平金團龍雲紋女蟒、白緞平金繡網紋二龍戲珠男靠……記者在展覽中看到不少珍貴戲衣、樂器及古籍等，都被留存下來。

除了保存珍貴文物，在國家和民族的危難艱險之際，梅蘭芳更是

敢於擔當，堅持抗爭，在二十世紀三四十年代排演了鼓舞人心的《抗金兵》和體現國仇家恨的《生死恨》。他蓄鬚明志，拒絕給侵略者演出；避居上海、香港等地，靠賣畫補貼日常用度，體現出忠貞不渝的民族氣節。

可以看到，展覽中展出了一張中國第一部彩色電影《生死恨》的海報（1948年）、劇本和唱片，以及1935年勝利公司出品的《抗金兵》唱片、梅蘭芳撰寫的《關於編演〈抗金兵〉一劇的經過》，還有梅蘭芳「蓄鬚明志」的照片等，處處可見其剛毅不屈的風骨。

梅蘭芳捐贈的「蒼海龍」琴。

◆梅蘭芳捐贈的朱漆描金雲龍紋填（中）、八角鼓（上）和藏傳佛教法螺。