

芳动九畹 香到梅花

——愿人心似绿波平 玉样芙蓉侧影清

文/刘占文

梅兰芳先生（1894—1961）

编者按：

2008年著名京剧艺术大师梅兰芳诞辰115周年，全国各地隆重举行了多种纪念活动。其中梅兰芳纪念馆整理梅兰芳收藏的大量珍贵的书法作品，选择其中156件珍品由时代出版传媒股份有限公司安徽美术出版社结集出版。《梅兰芳藏名家书法集》共收录作者90人，其中状元1人，榜眼2人，探花1人，进士24人，解元1人，举人11人，秀才6人，贡生4人，反映了梅兰芳一生对书法艺术的钟爱，以及与书法艺术界的缘分。为了人们能从另一个角度认识梅兰芳，也为了人们能欣赏梅兰芳珍藏的精美书法艺术作品，本期特从《梅兰芳藏名家书法集》中选择部分作品刊发，以飨读者。

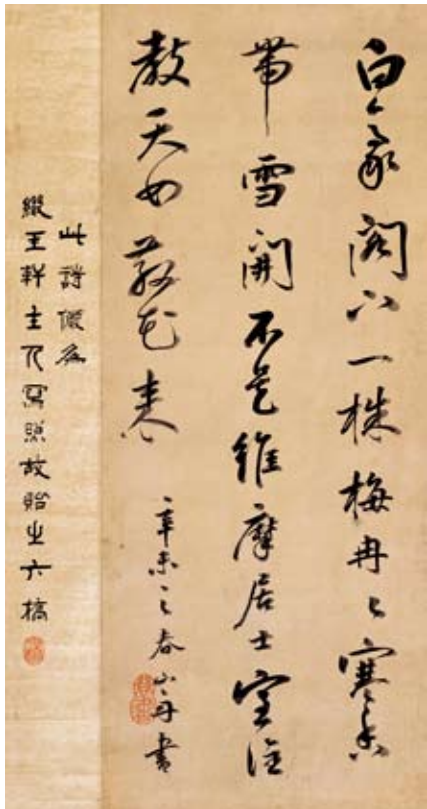
这犹如花与香气，台上是娇媚的花，那么台下便是香气，淡而氤氲的是一个更为广阔的存在。台下，梅兰芳褪去了女性扮相的阴柔，气宇里飘逸着刚健、开放着英气。作为美的创造者，梅兰芳并不是艺术的苦役，他乃是一个真实的生活者，我们会在真实生活里发现他难得的雍容与余裕。他珍爱身体，喜欢锻炼，喜爱在丽日下穿着摩登的泳衣游泳；他喜交朋友，上至巨公名流，下至贩夫走卒，无不亲切往来；他热爱学习，中年后学习英文，会在必要时学跳交际舞；他迷恋书画艺术，一生酷爱笔墨，对中国画有精深的研习。曹聚仁先生说他“谦谦有容”。似乎他可以在本业之外撷取美的灵感与快乐，他并不围造京剧以至身位的象牙之塔，进而在本真的谦逊生活里发展成为包罗丰富的艺术大家。

梅兰芳毕生拥有广泛而深厚的交谊。与吴昌硕结交，吴昌硕称其人格“清到梅花”；与齐白石交，齐白石感唱“而今冷落长安市，幸有梅郎识姓名”；同张謇、欧阳予倩交，张謇建“梅欧阁”以纪念梅、欧相聚。其他，如齐如山、罗瘿公、张大千、陈师曾、曹聚仁等等，以至国外文艺界的友人，如泰戈尔、卓别林、萧伯纳、斯坦尼斯拉夫斯基等等，或慕名而来，或萍水相逢，或师，或友，处处留有佳话。梅兰芳在与不同人的交往中提取了艺术进步的力量，而其精湛的表演技艺与真挚的人生风格留给了每个人以美好而深刻的印象，自然也不免时常引来名人雅士的书法馈赠。这便是构成本书的重要元素。

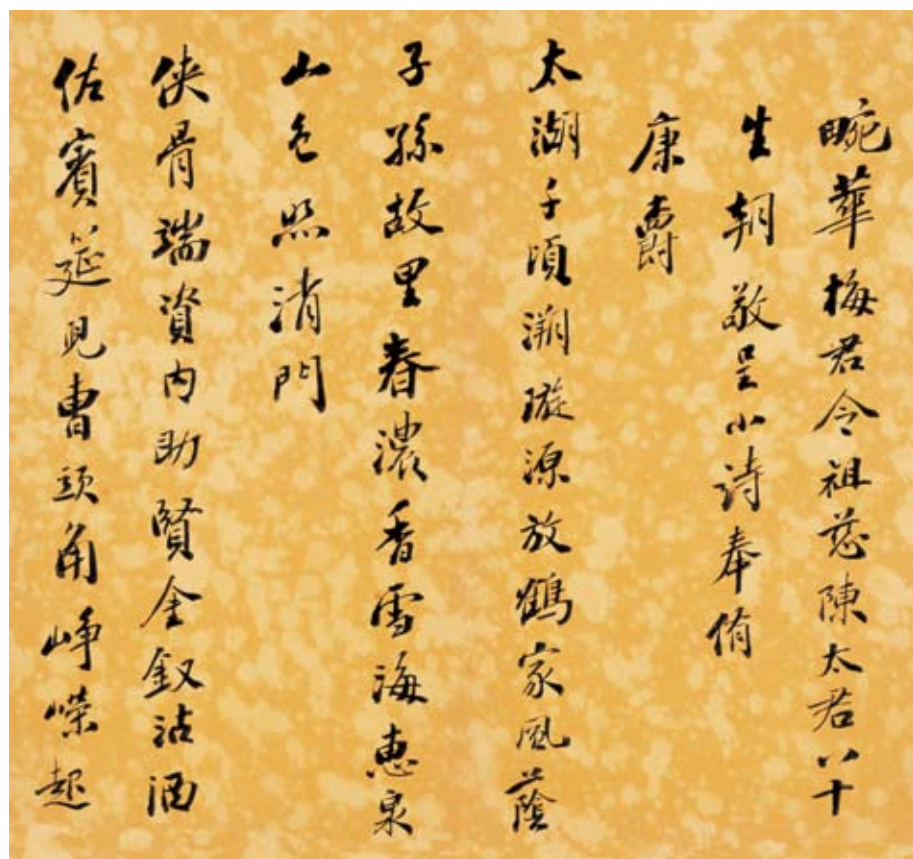
翻阅书法集，书页仿若一片片明镜，映射出梅兰芳大师在不同人心目中的形象及其审美格调，其中多述怀励志，评艺颂德，记事录典，品位超迈，格调高雅。他们的妙手用清词丽句写尽了大师一生的际遇与才情，使我们感受到清末以降的文人素养与书艺魅力，使我们从许多凝练的话语和画面中感受到梅兰芳大师谦逊大度、精益求精、温和敦厚的种种美德，其中无不蕴含着把梅派艺术播香万里、传之千秋

当隔着岁月的篱墙，回望20世纪中国杰出的京剧表演艺术家梅兰芳大师的时候，在人们的记忆里，呈现更多的依然是披戴着凤冠霞帔、款步婀娜、姿态万方、恍若仙子的印象；继之，这位绰约的仙子丹唇轻启，天籁之音流出绣口，或《霸王别姬》，或《贵妃醉酒》，或高亢，或凄婉，徐疾有致，真切动人，绕耳久之不绝。

可以说，在半个多世纪的戏台生涯中，梅兰芳尽一切声、色的美艳，创造了集旦角艺术之大成，熔青衣、花旦、刀马旦行当于一炉的表演形式，创造了甜润优美、温婉平和的梅腔，创造出众多典丽优雅、隽永难忘的艺术形象，推动了整个传统京剧的现代恢弘，并将京剧的情愫植入了民族乃至世界的记忆。这位大师温暖了人们对京剧的情怀，也使得现代人在温故其音影的同时，不禁对古典中国的美神频频而起眷顾。欧阳予倩先生赞誉梅兰芳为“伟大的演员，美的化身”，这是对梅兰芳京剧艺术成就最为洗练的概括。然而，正如所有的艺术之花常常联结生活之美一样，当我们陶醉在风华绝代的台前表演时，幕后的梅兰芳同样令我们赞赏。

梁同书 七绝一首 68cm×27cm 1751年 现藏梅兰芳纪念馆

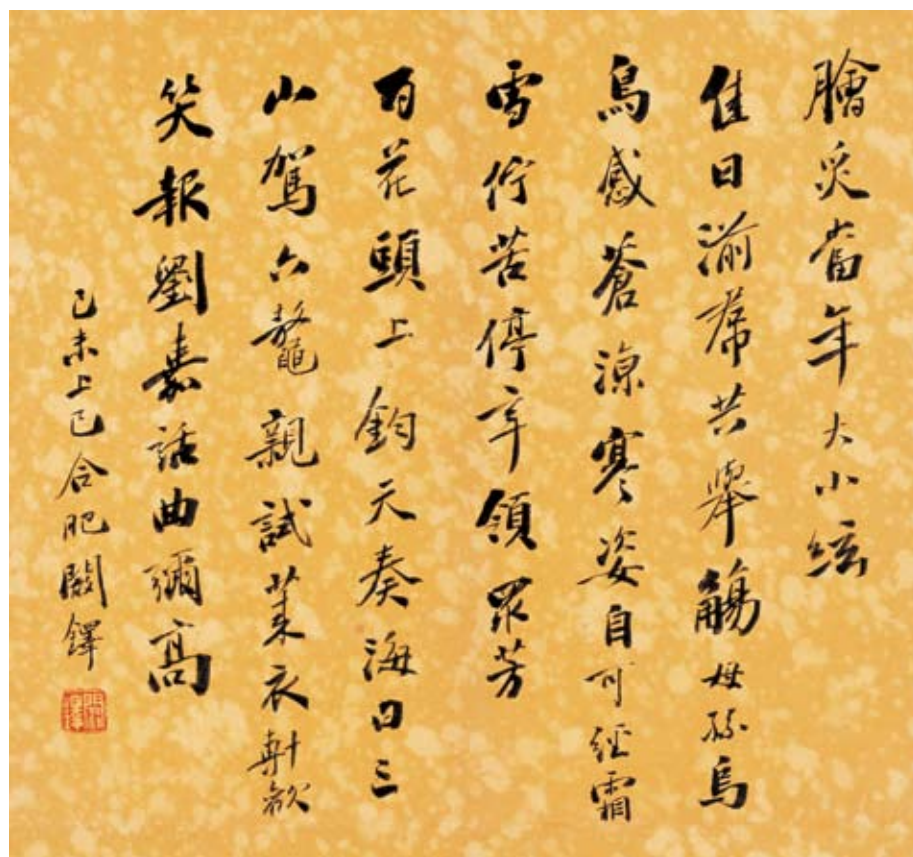
的美意。在此般艺术之风的陶冶下，梅兰芳犹如盛放之梅花，凛于内而非形于外的光芒、雍容自若的神采、豁达潇洒的风度，呈现出的是一种成熟圆润的生命状态，也让我们感受到梅兰芳作为一个中心而展现的现代中国群策群力推动传统文化发展的涡漩。

梅兰芳是一个丰富的存在，在他的身上，梅魂兰质，馥郁芬芳，充分体现了艺术与文化的相互补充与有机统一，体现了传统艺术与时代表个人的完美结合。当大美者，莫若息言。似乎毋需再对梅兰芳作始终无法完美的阐述，不如让我们翻阅本书，从自我的真实体验里去领略这位艺术大师的魅力吧。读者若能从欣赏中汲取继承和发扬传统艺术的力量，我们甚感荣幸。

“愿人心似绿波平，玉样芙蓉侧影清”的诗句正是梅兰芳先生“谦谦君子，温润如玉”的写照。是为序。

二〇〇九年三月四日于梅兰芳纪念馆

本文为《梅兰芳藏名家书法集》序言
作者系梅兰芳纪念馆馆长
约稿、责编：秦金根

■ 阚 铎 为晚华梅君令祖慈陈太君八十生朝诗 25cm×34cm×2 1919年 现藏梅兰芳纪念馆