

一种特别的纪念

——《梅兰芳藏名家书法集》出版

文/秦金根

□ 《梅兰芳藏名家书法集》
艺术设计：申少君
大3开 定价：8800.00元
2009年1月第1版
时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社出版

2008年是梅兰芳！
在纪念京剧大师梅兰芳诞辰115周年之际，一部同名电影《梅兰芳》风靡全球。藉此，人们了解京剧大师梅兰芳的成长历程、京剧艺术成就、为艺术奋斗的艰辛坎坷，以及其真诚浪漫而又带有某种悲情的感情世界。人们纪念前人的方式很多，都表达着近似的缅怀，当人们在电影中与梅兰芳同喜同悲的时候，另外一些人则用另一种方式在纪念和缅怀京剧大师梅兰芳。梅兰芳纪念馆、蠡鱼阁主人、著名画家申少君先生，时代出版传媒股份有限公司安徽美术出版社、雅昌集团北京雅昌彩色印刷有限公司的同人们整理、结集出版了《梅兰芳藏名家书法集》。该作品集的出版给人们认识和研究京剧大师梅兰芳提供了另一视角，让人们看到，梅兰芳虽为名伶，但他却博通他艺，不仅自身长于书法，而且和当时的书法名家有着广泛而深厚的交谊，从而了解梅兰芳优雅而丰富的人生。另外，该作品集的出版也让人们认识到梅兰芳取得近乎完美的京剧艺术表演成就，与他擅长书、画等中国传统艺术密切相关，可以说，正是吸取和融会了传统书画艺术的精髓，才使梅兰芳具有深厚的修养，才使梅派唱腔的内涵更加丰富。所以，《梅兰芳藏名家书法集》的出版包含了上述参与人员对梅兰芳真挚的热爱，是一种特别的纪念。

正如上所述，《梅兰芳藏名家书法集》的出版为认识和研究梅兰芳及其京剧表演艺术提供了大量的素材。梅兰芳热爱书、画艺术，并于此二艺皆有较深的造诣。梅兰芳与书画艺术结缘，首先源于家学。在该作品集中收录了其祖父梅巧玲的两幅隶书作品，书风平和雅静，见出汉隶之功底，而出之于自然简静，可

见其修养之一斑。梅兰芳还喜收藏，该作品集中所收入的梁同书、赵之谦等人作品皆为其所宝藏。然而，在《梅兰芳藏名家书法集》中除去其有意收藏的作品之外，该集中百分之九十以上的书法作品皆为其与当时的书法名家交游时所受馈赠，很多作品皆录有梅兰芳之上款，而书写内容很多也是书法名家与梅兰芳交游时有感而作。从书法作品中可见梅兰芳之交游广泛，并不限于梨园一隅，而凡书画艺术界、学术界、文学界、收藏界、政界等皆有挚友。从所赠书作之内容看，很多书法名家皆为梅兰芳之“粉丝”，于梅兰芳之相貌到梅派京剧表演，皆有深情赞美之文字。有些老少之情谊也足令后人感动，如著名书画家吴昌硕在其80岁时为梅兰芳亲写对联，而梅兰芳当时不过而立之年。而梅兰芳与罗瘿公之忘年交更可见出老少二人的心心相印、惺惺相惜。罗瘿公是著名书法家，同时也是戏剧家，梅兰芳上演的很多剧目都与此公有关，有的则直接出自其创作。梅兰芳与很多书画界朋友之交往，也皆有赖罗瘿公之引荐。在该作品集中，所收罗瘿公的书法作品也最多，最精，此即为二人莫逆友谊之见证。

从艺术水平上看，《梅兰芳藏名家书法集》亦是名家书法之盛宴，其名家层次之高、名家数量之多、名家书法作品之精，皆极罕见。“全书收录近90名书法作者的百余幅作品，书法作者大都出生于清代，晚清出生的一般都有民国和新中国的经历，大都是名登史册的人物；是在各自领域里有专长、有研究、有心得、有造诣的学者，他们的书法作品具有鲜明的时代特征和个性风格。”（《梅兰芳藏名家书法集·后记》）而晚清名家，民国以降学

□ 精装书盒

□ 打开的精装书盒

□ 内扉之二

■ 内扉之三

■ 内页之一

■ 内页之二

■ 内页之三

■ 内页之四

界名流，书画名家，皆为当时之圣手。因与梅兰芳之交谊，诸名家均无应景之作，而皆为精心书就，其真诚之赞辞与超绝之艺术水平，皆足传一段之佳话。以梁启超为例。梁启超乃学界泰斗，为人所尊奉，而其书法承碑学之脉，与帖学精华融合，创独特之风格，具较高审美之价值。其学养之芊芊而于其书风之反映，足显静穆与雅逸，虽不能造技法完美之境，而于气息则恐非专职之书法家所能项背。在该作品集中，收有梁启超作品两件，一件是八条屏，一件是横卷。八条屏为行楷书，为节录《首楞严经》之一节，界格整齐，纵横有序，用笔刚柔相济，书风端严整饬中寓婉转流畅，是梁启超难得一见的巨幅精品佳作。梁启超此作写得如此端凝，不仅出于其一贯之学术风格，也不仅是出于手抄佛经的虔诚，也应该是出于对“畹华小友”的友谊。该作初成，梁启超即赴远行，三年后过梅兰芳寓所再次题跋。其跋曰：“乙卯（1915年）十一月十日，微服南下，遂历越南入邕桂。此纸为频行前一夕所写，投笔即登舟，亦将来谭国故者一段奇事耶。戊午（1918年）十月二十五日复将西征，过畹华斋中，重题以志鸿爪。启超记。”读毕此跋，亦可感二人之深厚友谊绝非一般。另一件为行楷书大字，亦极精彩，是梁启超欣赏梅兰芳的演出后为其所写。

《梅兰芳藏名家书法集》不仅是了解梅兰芳及其京剧艺术的一个窗口，也不仅是汇聚名家书法的一本作品集，从出版的角度来看，无论是前期的组稿、选稿，还是后期的装帧设计、编辑加工和印刷，该书都为大型画册的出版树立了一座丰碑，足以成为一个标杆。

梅兰芳纪念馆的刘占文馆长及其工作人员无疑倾注了大量的时间和精力，正是他们严谨而卓绝的工作，成为《梅兰芳藏名家书法集》出版工作的良好开端。刘占文馆长组织专家对梅兰芳所收藏的所有书法作品进行鉴定，辨别真伪，汰除伪迹，不让一件伪迹或有疑点争议的作品阑入该作品集。梅兰芳收藏宏富，进行这项工作极其繁重，但刘馆长抓这项工作毫不懈怠。接下来是基础资料的整理和归类，让毫无头绪的点滴知识点成为条理分明的完整的可供出版的资料，期间的搜集、录入、拍片等工作的艰辛可想而知。然而，刘馆长却以学术的标准和科学的态度来抓该项工作，因为他深知，基础资料的不全面、不真实、不准确将直接并致命地影响整个工作的质量。所以，大到一位书法家的事迹履历，小到一个个年代的换算和核实，刘馆长的工作都力求无误。之后，刘馆长为该书作前言、后记，皆在翔实资料之基础之上加以提炼加工，将对梅兰芳之深情融入其间，以精雅之美文出之，读之美不胜收。

蠡鱼阁主人、著名画家申少君先生的装帧设计工作可谓是《梅兰芳藏名家书法集》诸多亮点中的亮点。申少君乃中国国家画院专职画家、国家一级美术师，绘画之余寄才情于书装设计之中。因其通晓中国传统艺术之精神和高端印刷之技术，故其书装设计以展现中国传统文化之精髓而又能融会现代技术革新之成果为特点，个性鲜明，风格独特。2003年，其设

计作品《梅兰芳藏戏曲史料图画集》一举获得德国莱比锡“世界最美的图书”金奖，成为我国首位获此殊荣的书装设计家。《梅兰芳藏名家书法集》的书装设计反映了申少君的一贯风格，其对传统文化元素的运用、近似于原作的呈现方式和深雅大方的整体风格成为此书书装的最大亮点。在书装设计中运用传统文化元素与梅兰芳的京剧艺术表演及其所收藏的书法艺术作品相得益彰。申少君先生整体采用了古装箱的呈现方式。传统版式，包背右翻，精致盒装。封面盖板由精制布面包荷兰板，左侧置木制题签，其上蚀刻书名，书名为老宋体，斑驳阳刻，立体感强而又古色古香。题签左侧切口另置木制压条，上面阴刻出版者名称。压条右侧设置木制骨签，向右封插，成为整体。封面盖板下再置函套，二八对开翻，装帧与封面盖板相同，而左翻题组稿者“梅兰芳纪念馆”，右翻题出版者名称。环衬特种纸油印梅兰芳剧照，之后再置三内扉页。内扉页一为梅兰芳标准生活照，有“献给艺术大师梅兰芳先生诞辰115周年”及其生卒年的文字，均为油印。内扉二为毛主席专为中国戏曲研究院的题词“百花齐放，推陈出新”，跨页居中安排，外围大量留白，极其醒目。内扉三为本书老宋体书名。以上设计均从传统书装中来，古色古香，庄重大方而又不失现代感。书心设左右边栏，皆为蚀刻装饰线。切口两侧置鱼尾，由鱼尾分出三部分，分别放入书名、内页内容信息和页码，均采用老宋体。边栏上方留有高12.5厘米的天头，用于相关图片信息文字的排列，文字皆为竖排，字体为宋体，不同信息用字号相区别，条理分明。书心主体用装饰线框圈出，内置图片，因本书采用大3开，所以所留放置图片的空间极大。图片皆依其幅式形状排放，横幅抵左右装饰线，条幅抵上下装饰线，图片大小几近原作，便于观赏，而其留白较多，使整个版面疏朗空灵。以上只是简单描述，申少君先生之设计精神绝非我之文字所能尽之，读者诸君还是亲眼体会为好。

时代出版传媒股份有限公司安徽美术出版社也极为重视，指派最具书法编辑经验的编辑专为负责，又聘请德高望重的书法家、古文字学家和出版专家详为把关，力图不出任何差错。同时，编辑思路上图还原书法作品文字之真实，不避古体、异体、繁体，不用简化字，以合于该书之总体风格。因作者简历、作品内容等涉及文献资料，编辑过程皆一一核对，尽量不出知识性差错。

雅昌集团北京雅昌彩色印刷有限公司也抽调最强之骨干，使用最好之机械，运用最好之技术，经过多次试印调整，追求仿真之逼真效果，付出巨大努力。其装订至难，雅昌指定专人，用时两月余，均出自手工，工艺之精之完美，可见一斑。

正是上述所有精益求精之努力，才打造出丰碑式的《梅兰芳藏名家书法集》。而所有人的努力均出自同样的心愿，即用自己的劳动和智慧表达对京剧大师梅兰芳的纪念和缅怀。所以，这是一种特别的纪念，一种特别的缅怀，因为它是用心编织出来的。