

永远的 红线女

谢彬筹◎著

南方出版传媒
花城出版社

永远的 红 线 女

谢彬筹◎著

南方出版传媒

花城出版社

中国·广州

图书在版编目 (C I P) 数据

永远的红线女 / 谢彬等著. — 广州 : 花城出版社,
2016.1

ISBN 978-7-5360-7746-1

I. ①永… II. ①谢… III. ①红线女 (1924~2013)
— 人物研究 IV. ①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第277687号

出 版 人: 詹秀敏
责任编辑: 陈宾杰 杨淳子
技术编辑: 薛伟民 凌春梅
封面设计: 四色视觉传达

书 名	永远的红线女 YONGYUAN DE HONGXIANNU
出版发行	花城出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号)
经 销	全国新华书店
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司 (广东省佛山市南海区狮山科技工业园 A 区)
开 本	787 毫米 × 1092 毫米 16 开
印 张	12 1 插页
字 数	182,000 字
版 次	2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷
定 价	25.00 元

如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

购书热线: 020-37604658 37602954

花城出版社网站: <http://www.fcph.com.cn>

前言

2009年，我们出版了广东剧坛名宿、著名粤剧编剧莫汝城的一本书《红派艺术浅探》。事隔六年，我们又为广东省艺术研究所原所长谢彬筹出版另一本书《永远的红线女》。两位前辈都是红线女生前极为珍重的好友，经过多年的艺术合作，三人结下了深厚的友情。红线女早年曾主演莫汝城的三部名剧《李香君》《搜书院》《山乡风云》；而在晚年委重任予谢彬筹，托其主编《红线女艺术研究》。这一编就编了十几年，留下了十五期、一百多万字的研究成果。红线女很感谢谢彬筹的贡献，随后破例为谢彬筹的著作《岭南戏剧观赏集》作序，对作者及其作品给予高度评价：“作者几十年来一以贯之地研究粤剧的热情，年近古稀仍然孜孜不倦地研究粤剧的精神，应该大力肯定和赞扬。作者所写的文章，基本上都是有的放矢，有感而发，未见空头的笔墨，这是理论联系实际学风的体现。”

“雪压霜欺早白头，情怀坦荡劲方遒。”李志浦的诗句是谢彬筹的真实写照。尽管岁月蹉跎、际遇浮沉，他依然扎扎实实地脚踏着大地、坚守着自己人生的信念，不改对岭南戏剧的痴情。翻看谢彬筹现有的研究成果，很难看到与戏剧无关的文字，而且你还会发现他在不断收紧自己的关注点——在岭南所有的剧种中他更多地关注粤剧，在粤剧中，他更多地关注红线女及其“红派艺术”。

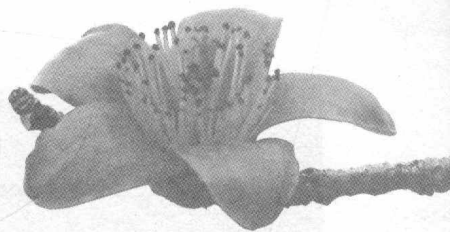
中国文联原主席周巍峙指出：“红线女的艺术不只是她个人的精神财富，

也是粤剧艺术的重要组成部分，是我们民族艺术的一颗绚丽的明珠……对于红线女的艺术，我们有责任把它系统地加以整理和总结，这是关系到粤剧艺术建设的十分重要的工作。”谢彬筹不负重托，认认真真的把这项工作看作一项系统的文化研究课题来对待，付出长期艰苦的努力，写出了一系列高质量的文章。这些文章既有宏观的长篇论述，又有微观的细节短评；既有对红线女艺术生涯的深情叙说，又有对某段表演、某句唱腔的鉴赏；既有黄钟大吕般的气势去宣称“红派艺术”对岭南文化发展乃至对中国戏曲艺术发展的影响和贡献，又有抽丝剥茧般分析“红派艺术”的形成与发展。总之，谢彬筹的文章有理有据、有说服力、有审美价值，确实是对红线女艺术研究做出了一定的贡献。

编者

2015年8月

目录

- 001 水天一碧征帆远
——红线女的艺术生涯
- 021 春风无限任高翔
——试说红线女的艺术和人生
- 039 课室·殿堂·绿洲
——“红线女艺术中心”成立十周年随想
- 047 艺术星空的一颗恒星
——长照梨园的红线女舞台艺术
- 051 红线女表演艺术的魅力之源
- 056 尊重传统 革新创造 与时俱进
——红线女从艺七十周年感言
- 059 永远的光彩
——缅怀粤剧一代宗师红线女
- 079 缅怀艺术大师红线女
- 084 《软皮蛇招郡马》：打开表演艺术的成功之门
- 089 《我为卿狂》：开拓剧影两栖的新天地

- 094 《还我汉江山》：十八岁的正印花旦前途无限
- 098 《一代天娇》：天娇一曲传红腔
- 103 《思凡》：对传统剧目的成功改编
- 110 《四大美人》：演绎生命和理想的女性形象
- 119 《祥林嫂》：“红派”表演艺术的新发展
- 148 四识粤剧《搜书院》
- 151 红线女全面论好戏
- 153 红线女激情塑造朱帘秀
- 155 《雷雨》：三副翅膀九重天
- 161 红线女谈振兴粤剧的政策和策略
- 170 红线女谈“红腔”“红派”和红线女艺术研究
- 183 《岭南戏剧观赏集》序 / 红线女

2000年红线女应国务院邀请到北戴河休假

水天一碧征帆远

——红线女的艺术生涯

1998年12月举行的“红线女从艺六十年庆贺活动”的开幕晚会上，红线女演唱了新编粤曲《艺海抒怀》。她在曲中唱道：自己从艺的六十年，是“说风唱雨，艺海尽情遨游；红线穿古今，痴情写春秋”的漫长而又难忘的岁月。红线女从十二岁开始演戏，至今还在为推动粤剧艺术的发展而竭尽心力。喜爱粤剧的观众亲切地称呼她“女姐”，把她的唱腔和表演艺术叫作“红腔”和

“红派”表演艺术，以表示对她的艺术创造的欣赏和推崇。国家领导人也大力肯定红线女的艺术成就，毛泽东主席说她“变成了劳动人民的红线女”！李先念主席说：“把红线女叫作粤剧艺术大师，她完全当之无愧！”胡耀邦总书记也夸奖红线女是“祖国的骄傲”！红线女把人民群众的厚爱和国家领导人的鼓励，一直看作推动她在艺术创作道路上继承传统、改革创新、奋斗不息、勇攀高峰的永不枯竭的原动力，看作是人民群众对她的殷殷期望和祖国母亲对她的谆谆嘱咐。正是这种刻骨铭心的期望和嘱咐，使红线女在大半个世纪的人生历程中，满怀对人民、对祖国、对艺术、对观众的热烈而永恒的挚爱，永不停息地在舞台上追求美、创造美、传播美。时至今日，红线女仍未停止对美的渴望追求和对艺术创造的突破超越，继续以探索、拼搏、奉献的精神，去夺取艺术创造的新的成果。

珠江水暖

红线女出生在中国南方美丽可爱的现代都市——广州。在她出生之前的上一个世纪末，这里曾经爆发轰轰烈烈的反对英国帝国主义侵略的斗争。在她出

广州西关旧照

生的那一个世纪之初，这里又多次策动了推翻清朝封建统治的武装起义。在她出生的时候，广州已经和中国的其他地方一样沦为半殖民地半封建的社会。

红线女出生的地方，是华洋杂处的广州西关，她的少年时代是在中外文化碰撞的环境中度过的，但是熏陶着她年幼身心的精神因素，主要是长驻脑海、永生难忘的中国传统文化。两岁的时候，她就躺在母亲的怀抱里，听母亲吟唱温馨的儿歌民谣和迷人的广东大戏。六七岁的时候，她已经跟着留声机学唱《金生挑盒》《月怕娥眉》《一代艺人》等一些流行的广东大戏唱段。待到年纪再大一些，她便跟着母亲到戏院去看广东大戏的演出，回到家中就仿效演唱。有时还遵从父亲之命在招待客人时清唱一曲，得到客人的夸赞和父亲的奖赏。也许就是这些儿时的特殊经历和文化濡染，在红线女的心底里种下了痴迷艺术、热爱粤剧的根苗。

红线女的家族是同粤剧夙有渊源的演艺家族，家人的身教言传和亲密接触，进一步繁育了她的艺术细胞和激发了她的艺术触觉。红线女的堂伯父邝殿卿是演艺高超的粤剧武生泰斗，因为倡议重建粤剧八和会馆而被同行尊称为“新华公”。外祖父声架南是驰名于东南亚的武生，舅父靚少佳是享誉海内外的省港大班的正印小武，舅母何芙莲也是著名的粤剧花旦。他们或是德艺双馨的楷模，或是技艺卓绝的高手，或是革新创造的榜样。耳濡目染他们的为人行事、立身处世，使红线女终生受用无穷。红线女的父亲虽然不赞成她投身粤剧舞台，但他很钟爱这个女儿。他在红线女开始登上粤剧舞台时要她把艺名小燕红改为邝红棉，这当中寄寓着他希望红线女做人要像红棉树那样正直、学艺要像红棉树那样好胜的期待。

红线女儿时照

红线女对艺术创造的毕生追求以及所取得的成就，离不开家族前辈、慈祥双亲对她的熏陶、支持和培养、教育。

艺海初航

20 世纪三四十年代，中国人民经历了抗日战争和解放战争的两次战火洗礼。无论是日本帝国主义的野蛮侵略，还是国民党腐败政权的黑暗统治，都使中国人民遭受了深重的灾难。从 1938 年到 1949 年这段灾难深重的岁月，正是红线女从投师学艺到登台演出的艺术生涯的初创期。在这个时期里，红线女通过看、学、练、演四个环节，进一步加深了她对粤剧艺术的热爱和认识，掌握了一个戏曲演员必须具备的基本功，锤炼了她的舞台演出实践的能力。与此同时，从传承师傅和粤剧前辈的言传身教之中，红线女逐步懂得要成为好的演员应该恪守的职业道德和行为规范。而在跟随戏班来往香港、澳门和两广各地演出的颠沛流离的境遇里，红线女接近了人民群众，亲近了灾难的国土，接触了残酷的现实，这对她的精神锤炼和品格提升，都产生了极为重要的作用。

红线女进班学艺之初是当学徒、演梅香，在照顾关心师傅的生活和演出的各种事宜的同时，她睁大双眼用心地去看。她看到了靓次伯、庞顺尧、靓少佳、靓少凤、白玉堂、马师曾、薛觉先等许多出色演员的异彩纷呈的演出；她在观看各式各样的传统戏和时装戏演出的同时，记住了不少剧目的戏文、排场和表演要领；观赏众多“大老倌”的精彩演出，她看到了他们创作的艰辛和成功的荣耀，冀盼自己有朝一日也能和他们同台演出并成为同他们一样的“大老倌”。

红线女在戏班担任三帮、二帮花旦扮演有名有姓的角色之后，她不但用心地看同行前辈的演出，还积极地去学习他们的演艺功夫和职业道德。她向靓少凤学习他讲究用气发声的功夫和行腔吐字的技巧；她向马师曾学习他深入体验角色、运用独特的唱功和做功去创造“千人千面”的舞台形象的本领；她向白玉堂学习他在舞台上照应对手和默契交流的细致功夫。此外，红线女更从师傅和前辈的身上，学习他们既重艺术更重艺德的高风亮节，比如尊师重道的敬业精神，“职分者当为”的行业规范，“救场如救火”的职业道德，勇于变革求新的艺术追求，等等。

红线女参加马师曾领衔的太平剧团的第二年，她以正印花旦的身份，在马师曾主演的《软皮蛇招郡马》一剧中扮演李亚仙这个主要角色。于此之前红线女在另一个剧团曾经“顶角”扮演了粤剧《雷雨》的繁漪和《关丽珍问吊》的关丽珍这两个主要角色。这个时候是红线女真正进入表演艺术的神圣殿堂，全面演练各种表演技艺的一个阶段。她除了把看来的和学到的“四功五法”运用于创造舞台角色之外，还初步领会了演戏要投得人又要跳得出，表演中要有我又要忘我，通过外形节奏表现内心感情，把内心感情化作外形节奏等一些戏曲表演艺术的法则。

红线女在马师曾的太平剧团、抗战剧团、胜利剧团担任正印花旦之后，经常与马师曾担纲主演十分流行的马派剧目《苦凤莺怜》《佳偶兵戎》《斗气姑爷》《野花香》《刁蛮公主戇驸马》等。两人还合演了新编的配合抗战宣传的古装戏《还我汉江山》和反映现实的时装戏《我为卿狂》等。这个阶段是红线女在粤剧舞台大展身手、频繁演出的阶段。红线女力求成功地扮演各种不同性格类型的角色，努力适应各种不同的表演风格，虽然她觉得很吃力，但却为她打开了宽广的戏路，并为日后得心应手地塑造多姿多彩的艺术形象打下了坚实的基础。这时红线女才二十岁上下的年纪，行家和观众对她的评价是：年纪轻，扮相好，先声夺人，做功虽不够细致，但前途无量。

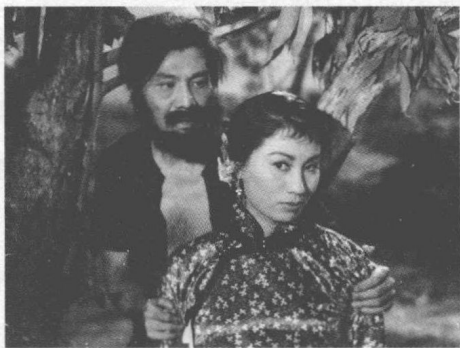
当红线女在粤剧舞台尽情驰骋的时候，新的艺术追求驱使她去新的艺术领域里遨游。1947年红线女开始接触两个新的艺术品种，一是这一年她灌录了《还我汉江山》和《我为卿狂》的唱片；二是这一年她作为粤剧演员投入《我为卿狂》《藕断丝连》《冤枉相思》三部电影的拍摄工作，从此开始了她的剧、影两栖的艺术生涯。直至1955年，红线女先后拍了《刁蛮公主》《审死官》《野花香》《孤雏泪》《天堂春梦》《五姐妹》《慈母泪》《秋》《家家户户》《我是一个女人》《火》《原野》等大约一百部电影；除了参加粤剧的演出活动之外，最多的一年她拍了十九部电影。参与电影艺术的创作，红线女开阔了艺术视野，掌握了电影表演的艺术手段，结识了电影界的许多知名人士。在拍摄《冤枉相思》这部电影时，她同仰慕已久的粤剧大师薛觉先进行了第一次的艺术合作，从薛觉先的身上学到了从事粤剧表演、电影表演以及艺术合作、待人

接物等方面许多珍贵的东西。电影艺术创作让红线女获得的最大惊喜，是启发了她在舞台表演时进一步理解和掌握人物内心世界变化的节奏与舞台的表演程式的密切配合，这是她在电影工作实践中的一个重要收获。

电影《慈母泪》剧照，红线女、张瑛主演

电影《原野》剧照，红线女、吴楚凡主演

电影《秋》剧照，红线女、吴楚凡主演

电影《天堂春梦》剧照，红线女、吴楚凡主演

戏曲和电影丰富多彩的艺术世界，极大地激活了红线女的艺术创造力，也引发了她提高自己的文化、艺术素养的强烈欲望。在此之前红线女已聘请家庭教师教习中国古典文学，这时她又请人教她学习英文，还留心学习各种地方戏曲，尤其是京剧、昆腔的演唱艺术，她请来京剧老师到家中教戏，和京、昆艺人广交朋友，切磋演艺。此外，她还努力学讲普通话，向两位西洋歌唱老师学习美声唱法。多方面的学习和研修，使红线女进一步充实了自己的学识、见闻和表演技能，为今后跃上更高的艺术台阶做了比较充分的准备。

浪遏飞舟

1949年中华人民共和国成立，祖国迈进了人民群众翻身解放、当家做主的新时代。那时红线女还在香港继续从事演艺工作，由于积累了比较丰富的人生阅历和艺术实践，具备了一定的文艺修养和舞台经验，这个时期是红线女艺术创作渐趋成熟的时期。恰好此时，有着粤剧前辈“你的声线这么好听，应该唱出自己的特点来”的鼓励和鞭策，红线女产生了要在粤剧舞台上成就一番事业的强烈愿望。于是她努力去完善雕琢自己的歌音和唱腔，认真地排演新戏以形成自己的表演风格和特点。

1951年红线女在主演新编剧目《一代天娇》时，为了唱好剧中女主角的一首独唱的主题曲，她动用了自己从艺前后的全部艺术实践经验，以及对粤剧前辈的唱腔、唱法揣摩的体会，学习京剧、昆腔的演唱艺术的心得。红线女从理解人物的感情出发去处理这段曲的腔调和旋律，如【雪底游魂】是一首有固定曲谱的小曲，她通过对音色、力度、语气的掌握，使它更准确地去表现人物的感情。还有意识地把《苦凤莺怜》中崔莺娘唱【正线中板】的唱法融入【反线中板】之中，在基本按照【梆子中板】的板式处理时，注意用“底板”“挑搭”使节奏灵活多变；在行腔吐字中

粤剧《一代天娇》，红线女饰韩娇娇

注意力度强弱的掌握和装饰音的运用；在拖腔时按照人物感情的发展而延伸、顿挫；在一些对偶句中使用了强弱对比的手法，把感情的抑扬起伏表现得更鲜明。对于经常唱的【八字二黄】【十字二黄】等曲调也作了新的处理，使曲调与曲调之间的衔接更融为一体，并通过装饰音和过渡音的增减变化，使这些曲调的旋律更加丰富。这段主题曲经过不断修改和反复雕琢，演出后反映强烈。行家和观众认为新创的唱腔表现人物感情深刻，对粤剧的梆子、二黄有所丰富和发展，具有一种妩媚、明丽的韵味，是对粤剧旦行唱腔的一种新的创造和发展，说明红线女掌握了更为丰富的歌音风格和演唱技巧，对自己原来的唱法能够突破、发展而创出新声。《一代天娇》一曲不久便流行于港澳和东南亚，观众开始把红线女的唱腔称为“女腔”，后来传唱海内外至今的“红腔”即始创于此。

为了实现艺术理想，达到更高的艺术追求，红线女于1952年组织了能够认真从事艺术创作的真善美剧团。她为剧团取名“真善美”，就是要演真实反映社会、反映人生，激励人们向善向上，并且有较高审美价值的戏。红线女很荣幸地请到薛觉先、马师曾两位粤剧大师加盟。他们排演的第一个戏是根据欧洲歌剧改编的《蝴蝶夫人》。为了排好这个戏，红线女花费了很大的财力、人力和很多的时间，她专程到日本做了为期四十五天的考察，尽量借鉴其他艺术形式和动用先进的科技手段，各方面都做到严肃认真、一丝不苟。戏演出后上座率很好，观众认为有许多在当时来

粤剧《蝴蝶夫人》，红线女饰蝴蝶

说是比较新颖的艺术手法，给人耳目一新的感觉。排演《蝴蝶夫人》，使红线女进一步认识到观察生活、体验角色、在艺术上改革创新对演好时装戏的重要性，这是红线女向自己的艺术理想走出的可贵的第一步。第二届真善美剧团推出的重头戏是《清官恨史》，由薛觉先饰光绪皇帝，红线女扮演珍妃，马师曾饰李莲英，人们评价在人员配搭和角色分工上可说是珠联璧合，满台生辉。薛觉先演的光绪皇帝，是他于抗日战争胜利后回到香港的最精彩的演出，重现了他全盛时期的表演风采。红线女演这个戏的最大收获，是通过同薛觉先、马师曾两位大师的艺术合作，真切地感受到他们卓绝非凡的演艺和塑造人物形象的高超本领。马师曾演的李莲英戏份不多，但演得惟妙惟肖，十分出色。至今红线女还认为，薛、马塑造的这两个人物可以说是前无古人，目前还未有来者。随后他们又排演了《昭君出塞》，这个戏虽然不及前两个戏那么轰动，但红线女在剧中唱的《出塞》一曲却大受欢迎，令人看到从《一代天娇》始创的“女腔”，发展到《昭君出塞》已经又跃上一个新的台阶，正在逐步走向成熟。

红线女在主持真善美剧团的两年时间里，表演艺术有了很大的提高，为粤剧剧坛献上了三部很有分量的戏。到第三届真善美剧团演出根据莎士比亚的《威尼斯商人》改编的《心头一磅肉》之后，剧团里繁重的艺术策划和事务操持、排练演出所耗费的浩大经济开支，都压得红线女身心疲惫。加之对香港当时的电影在完全商业操作之下产生的粗制滥造、不顾艺术质量的作风，红线女也产生了厌烦的情绪。在这种情况下，她意识到在香港这个地方，很难使自己在粤剧艺术方面有更大的发展。此时从演艺界的传闻和传媒报道的信息中，不断传来诞生不久的新中国的种种令人振奋的消息。对故土的思念、对艺术的追求、对新的工作环境的渴望，无形中合成一种巨大的感召力，催促红线女从香港回到新生的祖国内地去看看。

迎风激浪

1955年秋天，在熟识的朋友和有关方面的安排下，红线女和马师曾前往北京参加中华人民共和国成立六周年的观礼活动，随后根据周恩来总理的建议到

内地一些地方参观工农业建设和观摩文艺演出。在这个过程中，祖国欣欣向荣、人民群众意气风发的大好景象，都令红线女无比激动，红线女更为自己是一个中国人而感到自豪。新中国的领导人 and 许多知名的文艺家、社会活动家都盛情邀请红线女回到内地来工作。在田汉先生的家宴上，红线女见到了仰慕已久的梅兰芳先生。梅先生紧握着她的双手对她说：“你还是回来工作好！”后来回到广州，当时的广东省省长陶铸也对红线女说：“粤剧需要你，你还是要干粤剧。”这些厚待和知遇都使红线女热泪盈眶。特别是她耳闻目睹的文艺团体的崭新面貌和可以集中精力进行艺术创作的工作条件，对她产生了不可抗拒的吸引力。她决心放弃在香港已经得到的一切，于1955年底回广州参加广东粤剧团工作。此后的十年，是红线女的艺术生涯中最具创造能力、最有生命活力，也是取得艺术成果最大的十年。在这十年之中，红线女不断地完善她的“红腔”，逐步形成了她的“红派”表演艺术。

1956年，马师曾、红线女随广东粤剧团赴北京演出《搜书院》，周恩来总理无惧严寒，自掏腰包到场买票看戏。图为散场后，他站在舞台边与演员谈心。右二起为：红线女、马师曾、李翠芳、何剑秋、周巍峙（时任文化部艺术局局长）