

慎海雄 主编

当代岭南文化名家

DANGDAI LINGNAN WENHUA MINGJIA

红线女 红线女艺术中心 编著

红线女

SPM 南方出版传媒 广东人民出版社

慎海雄 主编

当代岭南文化名家

DANGDAI LINGNAN WENHUA MINGJIA

红线女 红线女艺术中心 编著

红线女

图书在版编目 (CIP) 数据

当代岭南文化名家·红线女 / 红线女, 红线女艺术中心编著. —广州: 广东人民出版社, 2016.10
(当代岭南文化名家)
ISBN 978-7-218-11077-6

I. ①当… II. ①红… ②红… III. ①文艺—作品综合集—广东省—当代 IV. ①I218.65

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第178972号

DANGDAI LINGNAN WENHUA MINGJIA · HONGXIANNÜ

当代岭南文化名家·红线女

红线女 红线女艺术中心 编著

版权所有 翻印必究

出版人: 肖风华

责任编辑: 林小玲 林冕

责任技编: 周杰 吴彦斌

装帧设计: 书窗设计
赵煜森 / 钟清 / 张雪峰

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市大沙头四马路10号 (邮政编码: 510102)

电话: (020) 83798714 (总编室)

传真: (020) 83780199

网址: <http://www.gdpph.com>

排版: 广州市友间文化传播有限公司

印刷: 广州市人杰彩印厂

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

印张: 25.5 字数: 364千

版次: 2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷

定价: 92.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020-83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83795240

《当代岭南文化名家》丛书编辑委员会

编委会主任：慎海雄

编委会副主任：郑雁雄 顾作义 郑广宁 王桂科 杜传贵

编委会成员：何祖敏 倪 谦 丁晋清 徐永波 萧宿荣

曾 莹 肖风华

前 言

五岭之南的广东，人杰地灵，物丰民慧。自秦汉始，便是沟通中外的重要门户，海上丝绸之路即发祥于此。近代以来，中国遭遇外来侵略，一批有识之士求索救国图强，广东成为民主革命的策源地。进入20世纪70年代，广东敢为天下先，以杀出一条血路的气魄，成为改革开放的前沿地。钟灵毓秀，得天独厚，哺育出灿若星辰的杰出人物，也孕育出独树一帜的岭南文化。谦逊、务实、勤勉的广东人，用他们的智慧和力量，悄然推动着中国历史的进程，也赋予了岭南文化不拘一格、不定一尊、不守一隅的丰富内涵和特质，成为中华文化的瑰宝。

改革开放大潮涌起珠江，广东的经济社会发展取得了巨大成就，涌现出一大批德艺双馨的文化名家，在文学、音乐、美术、建筑等众多领域取得开拓性成就，岭南文化绽放出鲜明的时代亮色。今天，我们又面临一个新的、更大的历史机遇——实现中华民族伟大复兴的中国梦。习近平总书记在文艺工作座谈会上指出，实现中华民族伟大复兴需要中华文化繁荣兴盛。广东如何响应要求，创作无愧于时代的优秀作品？省委常委、宣传部部长慎海雄同志就此提出，要按照中央和省委省政府部署，大力推动文化创新，打造岭南文化高地，打造一批弘扬中国精神，具有中国风骨、岭南风格、世界风尚的精品力作，形成一支规模宏大、门类齐全、结构合理的“文化粤军”，并主持策划了《当代岭南文化名家》大型丛书。

记录当代，以启后人。本丛书以人物（文化名家）为线索，旨在为当代岭南文化名家提供一个集体亮相的舞台，展现名家风采，引导读者品鉴文艺名作，深切体悟当代岭南文化的独特魅力，提升广东民众的

文化自信和地域认同，弘扬新时期的广东精神，为广东全面建成小康社会、书写中国梦的广东篇章提供源源不断的文化驱动力。

为此，我们从文学、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏曲、影视、新闻出版、工艺美术、非遗传承等领域，遴选出一批贡献卓著、影响广泛的广东文化名家。他们之中，既有土生土长的“邑人”，也有长期在广东生活、工作的“寓贤”。我们为每位名家出版一种图书，内容包括名家传略、众说名家（或对话名家）和名家作品三大篇章，读者可由此了解文化名家的生平事功、思想轨迹、创作理念、审美取向和艺术造诣等。同时，我们将结合多媒体技术，在视频制作、名家专题片、影音资料库和新媒体推广等方面大胆创新，多形式、多渠道地向读者提供新鲜的阅读体验。

我们深信，当代岭南文化名家丰富的文化实践，一定会编织出一幅底蕴深厚、内容丰富、精彩纷呈的文化长卷，它必将成为一份具有重要历史和现实意义的文化积累，价值非凡，传之久远。

《当代岭南文化名家》丛书编委会

2016年6月

◎ 红线女

红线女（1925—2013），粤剧“红派”艺术创始人，国家级非物质文化遗产项目（粤剧）代表性传承人。原名邝健康，广东开平人，曾先后担任广东粤剧院副院长，广州粤剧团艺术总指导，广州红豆粤剧团团长，广东省戏剧家协会主席，红线女艺术中心主任，广州市政协副主席，第二届全国政协委员，第三、四、六、七、八、九届全国人大代表。

红线女所创的红派艺术代表着粤剧旦角艺术的最高成就。13岁登台，16岁担纲正印花旦，22岁涉足电影，成为红极一时的剧影两栖明星，1955年回归祖国大陆后演出的《搜书院》《关汉卿》《山乡风云》等剧目成为粤剧史上的里程碑。

红线女终生致力于扶掖后辈，培育了一批优秀粤剧人才。

红线女毕生与祖国荣辱与共，为中国戏剧事业鞠躬尽瘁，她对粤剧事业的传承、创新、弘扬和发展做出了卓越的贡献。

历任国家领导人都对她给予高度肯定和赞扬，毛泽东曾勉励她“做一个劳动人民的红线女”。

她的生命属于艺术，她的艺术属于人民！

目 录

■ 第一篇 红线女传略 / 001

- 童年：生活的滋味 / 003
- 学戏，要“醒定”做人 / 006
- 最初的“小燕红” / 010
- “红线女”的诞生 / 013
- 星光灿烂与背后的痛苦 / 019
- 组建“真善美剧团” / 027
- 别了，香港！ / 034
- 这里的生活很充实 / 036
- 《搜书院》红遍江南塞北 / 038
- 做一个劳动人民的演员 / 044
- 一曲难忘《蝶双飞》 / 050
- 脱胎换骨演女兵 / 061
- 噩梦醒来是早晨 / 069
- 红腔似清溪，涓涓流淌 / 079
- 朝霞暮火红豆情 / 084
- 红豆，撒向天涯竞风流 / 090
- 红线女——中国戏曲的骄傲 / 092
- 后记 / 093

■ 第二篇 众说红线女 / 097

- 红线女从艺六十年庆贺大会上的致词（周巍峙） / 98
- 红线女永垂不朽（王蒙） / 101

- 在红线女追思会上的讲话（黎子流） / 103
- 诗赠红线女（田汉） / 106
- 散论红线女的艺术表演（李凌） / 107
- 红线女永远年轻（于是之） / 111
- 红线女·红派·红腔（郭汉城） / 113
- 红线女表演风格小论（刘厚生） / 124
- 红线女的艺术观（郭汉城） / 127
- 红线女的挑战自我（曲六乙） / 129
- 她把粤剧和美带给了全世界（谭志湘） / 132
- 动人的喜剧《搜书院》（梅兰芳） / 133
- 红线女是中国艺坛的一颗璀璨明星（尚长荣） / 135
- 我认识的红线女（袁雪芬） / 136
- 只有不断追求，艺术青春才会永驻（张火丁） / 138
- 为粤剧贡献一切的红线女（陈笑风） / 140
- 博大精深，点滴汇成（莫汝城） / 142
- 她真是一个很值得敬佩的人（秦中英） / 143
- 缅怀红线女老师（黄壮谋） / 144
- 红线女和粤剧艺术血肉相连（谢彬筹） / 146
- 以诚相见，我和她共事了十四年（谢友良） / 148
- 红线女是谆谆善诱、一丝不苟的老师（黄露） / 150
- 红线女在粤剧历史上占有重大的篇幅（汪明荃） / 151
- 她真的是与时俱进（刘德华） / 152
- 儿子眼中的母亲（马鼎盛） / 153

- 她真正做到了“我的生命属于艺术，我的艺术属于人民”（邓原） / 157
- 上天赐给我一个好老师（郭凤女） / 160
- 她将艺术作为一种人生的终极目标（欧凯明） / 162
- 榜样力量，催我前行（丁凡） / 164
- 感谢她的鼓励，让我永不放弃（曹秀琴） / 166
- 融入社会，融入群众（林壖） / 167

■ 第三篇 红线女作品 / 169

I 粤剧

- 一代天娇 / 170
- 刁蛮公主慧驸马 / 176
- 苦凤莺怜 / 184
- 昭君出塞 / 190
- 搜书院 / 194
- 关汉卿 / 200
- 焚香记 / 205
- 李香君 / 211
- 山乡风云 / 218
- 昭君公主 / 224
- 白燕迎春 / 233
- 祥林嫂 / 240

II 电影

- 审死官 / 263
慈母泪 / 266
秋 / 273
家家户户 / 279
一代名花 / 284
天长地久 / 293
我是一个女人 / 298
原野 / 303
粤剧动画电影《刁蛮公主戛驸马》 / 310

III 表演心得

- 女腔的出现——红线女谈《一代天娇》的唱腔 / 323
我演《昭君出塞》中的王昭君 / 325
我第一次在舞台上演绎王昭君 / 336
谈两个“王昭君” / 341
我在《昭君公主》中的艺术探索 / 344
我演《搜书院》中的翠莲 / 362
我演《关汉卿》中的朱帘秀 / 366
我演李香君 / 370
我演《焚香记·打神》中的焦桂英 / 376
我喜爱《白燕迎春》中的沈洁 / 379

当代岭南文化名家

第一篇

红线女传略

谭志湘

红线女,一个响彻大江南北的名字,一个在香港、澳门家喻户晓的名字,一个在东南亚、美国颇具影响力的名字。

她生于南国,长于南国,她把自己的一生献给了南国的戏曲剧种——粤剧,一个被世界承认的人类口头非物质文化遗产——粤剧。她创造了粤剧红腔红派……她是观众和专家公认的艺术大师、表演大家,开粤剧一代之新风。在我国的大江南北、香港澳门,东南亚、美洲,乃至英国、比利时都有她的观众,她是具有世界影响的表演艺术家。让我们走近红线女、红腔、红派……

童年：生活的滋味

1925年12月25日，一个女孩出生在广州西关，她的祖籍是广东开平。父亲为她取名邝健康，家人和亲朋好友都亲昵地称她“阿廉”。

阿廉的父亲邝奕渔，年轻时曾漂洋过海，在澳洲的悉尼做过洗衣工人，薄有积蓄，回国后又承继祖业，经营药店和酒店生意，生活也还算富足。

阿廉出生时，父亲已经四十多岁。她有四个哥哥，七个姐姐，父亲有一妻二妾。那个时代的男人，有钱又能干的，娶妾侍是光彩的事，也是很平常的事。阿廉出生时，邝家的鼎盛时期已过去，时局不太平，加之人口多，日子已是一年不如一年。她是庶出，家庭地位可想而知。

抗日战争爆发以后，阿廉随父亲逃到澳门，生活没了着落。小阿廉记得最清楚的是父亲的叹息声，有时无缘无故地发脾气，打人骂人也时有发生，小小的阿廉也吃过父亲的“菱角”，那就是父亲把手指捏起来，往她的小脑袋瓜上敲，虽说下手不重，可还是很痛的。

为生活所迫，十岁的阿廉不得不挑起生活的担子。那双稚嫩的小手，为爆竹厂打过爆竹孔，为糕饼铺敲过瓜子仁，也干过撕棉纱的营生。那时汽车司机会用棉纱擦油污的手，于是把棉织物的边角料撕扯成棉纱，就成了穷人家孩子赚钱的活儿，扯一斤棉纱可以赚五分钱，孩子们一两天也不一定能扯出一斤纱来。阿廉成为“红线女”后，在舞台上那双仿佛会说话的手，那古典美人的兰花玉指，那般柔美纤细，仿佛十指不沾阳春水一般，可谁知道她的童年竟干着种种粗重的活儿。

她还干过编制草垫子的活儿。草绳在小姑娘的手上跳动，那双小手是那般的灵巧，抽、穿、结、缠、绕……十指飞舞，她终日坐在那里，

连头也不抬一下，不停地编，编，编……就是为了多挣几分钱，贴补家用。生活，磨练了小小的阿廉，也磨练了她的意志，造就了她一双巧手。这最初的磨练，让她一生受用，学戏再苦，再累，她都不怕。

澳门的水大多是咸的，有钱人家喝的是山泉水，那是淡水，于是就产生了卖淡水这一行业。阿廉生性活泼，喜动不喜静，父亲常常唤她“马骝仔”，这是广东话，译成普通话就是像猴子一般灵巧顽皮的小孩子。寻找淡水，挑回家，再卖给有钱人，这是“马骝仔”最喜欢干的活儿。她和表姐、表哥、表弟一起寻找那种快要枯竭的水井，用绳子把身体绑牢，沿井壁慢慢下到井底，若是发现一层浅浅的水，那就大喜过望了。阿廉会用装牛奶的小铁罐，一点一点，小心翼翼把水舀到小铁桶中。就这么一小桶一小桶地吊到井上，装满一大桶后，阿廉才拉着绳子，脚蹬着井壁爬上来。有时他们也到妈阁庙、西环一带去舀水坑，有时就去接山泉水。

接山泉水也是一件很磨性子的活儿。滴滴答答的山泉水要好半天才能装满一小杯，她和表姐就双手捧杯，一滴一滴地接，这真是又累又闷又烦的活儿。一担水可卖半角钱，能换十几个铜板。还处于孩提时代的阿廉就明白，每个铜板都来之不易，只有流汗干活儿才能得到。这让她懂得珍惜，不乱花一分钱，长大后，阿廉学习，排戏，她舍得花钱，但生活中绝不乱花一分钱，不讲排场，拒绝奢华，厌恶摆阔气。

艰难的岁月，温饱尚且难顾，偏偏这时候阿廉又得了疟疾，冷一阵热一阵，有时发烧甚至胡言乱语，神志不清。阿廉只记得，每日中午必定发冷，浑身颤抖，冷得要命。这冷，莫名其妙地来了，又莫名其妙地去了，时间准得出奇。看着小女孩受折磨，没钱看病，没钱买药，怎么办？不知是谁教了母亲一个办法，病来了，母亲就拖着女儿兜圈子走。他们住的是个半岛，母女俩就沿着海边走，从西环走到东环……小女儿发着高烧，浑身打颤，足下无力，真是难煞人也。那滋味让阿廉终生难以忘怀。

发高烧在海边兜圈子的办法实在是不行，病急乱投医，母亲又想出一个怪招。母亲知道女儿最爱看大老倌做戏，那时的澳门经常有省港剧团来演出，文戏、武戏、生角戏、旦角戏都是极好的，母亲想女儿既然

喜欢看戏，也许看着戏就能忘了生病……于是小姑娘跟随母亲高高兴兴去看戏了。舞台上大戏就要开演，“发报鼓”敲响的时刻，小姑娘却开始发冷，而且越冷越剧，冷得无法忍耐，她像发狂一般，从楼上往楼下跑，跑啊跑，没命地跑……最后昏厥过去。

病痛折磨得小姑娘骨瘦如柴，危在旦夕，母亲又听说狗肉能治这种冷热病，于是四处打听，哪处店铺有狗肉，只要有一线希望，跑多远的路她都会去，和人家说好话，讨得一点狗肉汁回来，给小姑娘吃。

不知是狗肉汁灵验，还是小阿廉命大，她真的闯过了这道难关，活了下来。多少年以后，红线女知道有一种叫做“金鸡纳霜”的药，中国人称之为“奎宁”，一吃就好，只不过当时要从东南亚进口，贵得让人咋舌。钱啊钱，当时若是有你，小小的阿廉何需遭那样的罪？吃那样的苦？没有钱真是难呀！

阿廉的二哥年岁大她许多，虽是大太太所生，但他在国外留过学，很有些民主思想，对小妈和阿廉，他非但不歧视，还颇有些好感。二哥有一架留声机，能放好听的歌，还能放粤剧，小小的阿廉感觉好生新奇，好生神秘呀，一个盒子，再加一个喇叭，怎么就能唱歌？她围着那盒子打转转，想看看里边是不是有个人。二哥敲着她的小脑袋瓜说：“看什么呀？那里边能有人吗？这叫‘留声机’，先灌制好唱片，这是唱片发出来的声音。”小姑娘细看，果然有个黑色的、似盘子非盘子的东西在转动，她似懂非懂地点点头。从此，她常在二哥身边听歌，听粤剧。也许这就是最初的音乐种子。

因为生意往来，常有客人来访，有时双方谈得高兴，父亲就会叫出阿廉，当众献唱一段。一次，阿廉在和小朋友一起玩耍时，又被父亲叫去为客人献唱一曲《一代艺人》。曲终声停，博得众人拍手喝彩。女儿出彩的表演让父亲觉得脸上增光，一时心中高兴，父亲便从兜里掏出一枚银毫子奖赏给女儿，一脸慈祥地摸着女儿的头，“骂”了句：“真是一个马骝仔！”

阿廉心里别提有多高兴了，捏着那枚印有孙中山头像的银毫子，扭头跑到母亲那里把银毫子交到母亲的手上，母亲绽开娇俏的嘴巴开心地笑了，她把女儿揽进怀里，轻轻抚摸着女儿的头，口中喃喃说着：“马

骝仔，马骝仔，娘的马骝仔……”这个唱曲得赏的小故事，从一个侧面说明红线女小时便在唱戏上有一定的天分。

童年，有生活的艰辛，也有难忘的甜蜜。红线女的童年就与戏结缘，连生病都和看戏联系在一起。

1 学戏，要“醒定”做人

在那个年代，学戏成了穷人家孩子糊口活命的一条路。阿廉的舅舅靓少佳是粤剧界颇有名气的文武生。母亲决定让女儿跟随舅舅、舅母学戏。临行前，母亲声音颤颤的，带着哭腔说：“阿廉，无书读，又要愁两餐，你就去跟舅父舅母学戏吧，在家里‘生蛤驮死蛤’，总不是个活路。要醒定做人，争口气，不要让人家耻笑，不要成戏不成人啊……”母亲终于忍不住，放声哭了起来。母亲很少流泪，女儿就要离娘而去，她有如摘心摘肺般疼痛。阿廉也哭了。

红线女对母亲的感情很深很深，她对中国女性的了解、同情，源自她的母亲，后来她用一生的精力在舞台上、屏幕上塑造了无数伟大的女性，她们或平凡，或坚韧，或善良，或聪颖……这最初的感触，最早的戏剧种子就是她的母亲。

母亲的的确确很平凡，平凡得谁也说不她的名字。在一个多世纪前，女人是无需取什么大名的，小的时候，三妮、四丫、柳叶、石榴、蝉儿、桃花……随便拈一个就是了，没什么意思，更不会寄托什么希望，只是为了叫着顺口罢了。长大出嫁，就成了张王氏、李赵氏、孙周氏、赵钱氏……夫家姓加娘家姓再加一个“氏”，就成了她们的称谓。按这个模式，母亲应该呼作“邝谭氏”。

谭氏家门称得起是梨园世家，阿廉的外祖父谭杰南，艺名“声架