

广州文史第八十辑

劳动人民的

红线女

下册

广州市政协学习和文史资料委员会
红线女艺术中心 编

广州新华出版发行集团
广州出版社

广州文史第八十辑

劳动人民的红线女

(下册)

广州市政协学习和文史资料委员会

编

红线女艺术中心

广州新华出版发行集团

 广州出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

劳动人民的红线女. 下册 / 广州市政协学习和文史资料委员会, 红线女艺术中心编. —广州: 广州出版社, 2016. 11

ISBN 978-7-5462-2436-7

I. ①劳… II. ①广… ②红… III. ①红线女 (1924-2013) —传记 IV. ① K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 202343 号

书 名 劳动人民的红线女

出版发行 广州出版社

(地址: 广州市天河区天润路 87 号 9、10 楼)

邮政编码: 510635 网址: www.gzcbs.com.cn

责任编辑 李素娟

文字编辑 刘雅丽 赵晓彤

责任校对 李少芳 龚莉莎

装帧设计 陈奕秋

印刷单位 广州市人杰彩印厂
(广州市天河区长湴白沙水路 93 号)

规格 787mm × 1092mm 1/16

印张 39.5

字数 588 千

版次 2016 年 11 月第 1 版

印次 2016 年 11 月第 1 次

书号 ISBN 978-7-5462-2436-7

定价 78.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

第三章

红伶丽影

劳动人民的红线女

红线女从艺六十年庆贺大会上的致词

周巍峙

今天，我和王昆作为与红线女相处几十年的老朋友，能同海内外的艺术界的朋友们在这里欢聚一堂，参加广州市人民政府为著名的粤剧表演艺术家红线女从艺六十年举行的庆贺活动，我感到十分兴奋。在这喜庆的日子里，我代表中国文学艺术界联合会，并以我本人和王昆同志的名义，向红线女女士表示由衷的敬意和热烈的祝贺！

红线女是我国当代成就卓著深受广大观众爱戴的粤剧表演艺术家，她的艺术成长是同近代粤剧发展的历史紧密相连的。她崛起于抗日战争时期。几十年来，她以优异的艺术天赋以及刻苦钻研、精心创造的敬业精神，塑造了一批独具魅力的艺术形象，促进了粤剧艺术的革新与创造。我们知道，粤剧的原始根源在于弋阳、昆腔、梆簧等腔系，而它的生长却是在南国这样一个特殊的环境之中，也就是说，它同香港、东南亚乃至美国的接触和联系，比之于其他任何剧种都要早且广。这就决定了这个剧种一方面在艺术的表演上，包括唱腔演唱，有着强大的兼容性，求新精神很强；另一方面，它吸附的东西，也不免鱼龙混杂，精华与糟粕并存。红线女在长期的艺术实践中，不断地排除干扰，增强自己识别精粗美恶的审

美能力；她除了向粤剧界的老一辈艺术家认真学习外，同时自觉地向新文艺、新文化学习；她在从事粤剧艺术的实践过程中也参加拍摄过不少由中外文学名著改编的电影，并担任主演；她爱看话剧及地方戏曲，从中吸取有益的经验，用来充实自己，充实粤剧艺术；她学过京剧、昆剧的演唱，研究过西洋唱法，对粤剧的唱腔不断进行改革，最终创造了独树一帜的“红腔”，对粤剧艺术的革新创造起了很好的促进作用。20世纪50年代至60年代，红线女同马师曾、薛觉先等粤剧名家在一起，创演了《搜书院》《刁蛮公主戇驸马》《昭君出塞》《关汉卿》《李香君》《山乡风云》等富有新意、洋溢着新时代气息的粤剧名作，使粤剧艺术发生了巨大的变化，出现了崭新的面貌，受到了广大观众的热烈欢迎。红线女多次进京演出和率团出国，为粤剧艺术在海内外赢得了崇高的声望。“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。”我们敬爱的周总理把粤剧艺术比成南国的红豆，赞誉红线女的表演艺术所显示的美的光彩。近三四十年来，马、薛二老早逝，但对粤剧艺术做出贡献的仁人志士不乏其人，而红线女更以她十分突出的艺术成就，影响着整个粤剧艺术的发展，成为当代粤剧界一位最有代表性的人民艺术家。我们提到红线女，就会想到粤剧；我们提到粤剧，就会想到红线女，红线女在粤剧艺术发展史上是一个光辉的篇章。

红线女的艺术生命同中华人民共和国的命运是紧密相连的。1955年，红线女自香港应邀至北京参加国庆活动，在北京饭店的国宴上，受到了周恩来总理的亲切接见。从周总理那平等诚挚的目光和亲切待人的风度中，红线女以艺术家的敏感，得到了一种前所未有的感受，她感到：“我是一个真正的人，腰挺直了，腿硬了，不再是一个叫人瞧不起的戏子，而是国家的公民了。”由此触发了红线女回到祖国内地从艺的强烈念头。1955年底，热爱祖国的红线

女毅然舍弃了在香港的优裕的生活条件，回到内地发展自己的粤剧事业。自此，红线女在党的“百花齐放，推陈出新”文艺方针的指引下，更自觉地投身于为人民服务、为社会主义服务的粤剧艺术事业之中，为新中国社会主义戏剧事业做出了令人瞩目的贡献。“十年浩劫”期间，环境虽然困苦，但磨灭不了红线女发展粤剧事业的坚定信念，她始终没有放弃练功喊嗓，坚信“总有一天，我还会用艺术更好地为人民服务”。“浩劫”过后，红线女的舞台风姿又重新展现在观众面前。我们忘不了，1988年国庆前夕的首都舞台上的红线女。那一年红线女率广州粤剧团在北京举行了“红线女艺术专场”，红线女那独领风韵的“红腔”再次以它醇美、委婉的风姿撩拨着人们的心扉。1994年，我们又惊喜地在首都的舞台上，看到了红线女在现代粤剧《白燕迎春》中塑造的外科医生沈洁的艺术形象。这以后，我们还欣喜地看到了红线女为培育新人付出的辛勤劳动成果，小红豆粤剧团演出的《赤壁周郎》《武松》《春到梨园》等新编剧目处处浸透着红线女匠心独运的心机。我们在《赤壁周郎》以及《春到梨园》中倾听着红线女为青年演员演出的伴唱，不仅感受到了红线女不减当年的艺术魅力，同时也深深感受到了她对粤剧事业的深深挚爱、对青年演员殷切的期望。

今天我们一起祝贺红线女从艺六十年，不仅仅是为了向红线女女士表达我们对她的深深敬意，同时也把这个日子当成是我们粤剧艺术的一件大喜事庆祝。因为我们欣喜地看到，地处祖国南大门，在邓小平同志建设有中国特色社会主义的伟大理论指引下的广州和广东全省的经济建设取得了突飞猛进的发展，在文化事业上有很大的投入，文艺创作十分繁荣，以粤剧艺术为代表的岭南戏剧也有了可喜的新发展，博得了大量新观众的热爱。而在粤剧艺术的新发展中就有红线女的一份重要的贡献。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。

在这大喜的日子里，在广州市委和市政府的大力支持下，红线女艺术中心正式成立。这是戏曲界值得祝贺的一件大事情。对于红线女的艺术，我们有责任把它系统地加以整理、总结，这是关系到粤剧艺术建设的十分重要的工作，红线女艺术中心的成立，必将为此做出很好的贡献。我们也希望广东戏剧界对此独具特色的粤剧发展经验，特别是对老一辈艺术家马师曾等先生长期在实践中创造的丰富而精美的艺术珍品继续加以研究和总结。让我们衷心祝愿红线女艺术永葆青春，祝愿粤剧艺术繁荣昌盛！

红线女·红派·红腔

郭汉城

四十年前，我看过红线女的《搜书院》，后来这出戏拍成戏曲艺术片，我又看了一次。那时给我的感觉，丫环翠莲是个妙龄少女，演员似乎也是个妙龄女子，但从演技看，这是个相当成熟的演员。20世纪60年代，我又看了红线女与马师曾联合主演的《关汉卿》，虽然说这出戏的主角是关汉卿，但红线女饰演的朱帘秀很有光彩，又不抢戏，起到了烘云托月的作用，其一曲《蝶双飞》唱得回肠荡气，让人久久不忘，最后使《关汉卿》成了生旦并重的双主角戏。粉碎“四人帮”以后，经过“文革”磨难的红线女又进京，演出了《昭君出塞》《昭君公主》《刁蛮公主戛驸马》等戏，其中还有现代戏《白燕迎春》。“红线女独唱音乐会”创造了一个奇迹，她一人支撑起一台两个多小时的晚会，一次又一次出场，根据不同的曲目，抢着换装，几乎是喘口气的时间都没有。她似乎是忘记了自己的年龄，观众也忘了演员的年龄，在这一刻年龄完完全全被淡化了。她是那么光彩照人，洋溢青春的气息。

经历了岁月的风霜雪雨，走过了坎坎坷坷的生活之路和艺术之路，红线女依然活跃在舞台上，她依旧年轻，只是艺术上显得更成熟，更老练，更自由，也更加得心应手。这其中的奥妙何在呢？有人说红线女会保养，留住了青春。从我和她的接触中，我感到是艺

术理想支撑着她的精神大厦，是对艺术孜孜不倦的追求使她忘记了疲惫。她真是视戏如命，粤剧是她生命组成中的重要部分。红线女的身体并不好，常常生病，有人告诉我，她白天还躺在医院里打吊针，那样子是很虚弱的，以至谁也不相信她在晚上能够登台演戏。可到了台上，白日躺在病床上的红线女却是踪影全无，出现在观众面前的是个神采奕奕、精力充沛的红线女。多么不可思议的事！人总是要有一点精神的，我想正是这一点精神支撑着红线女创造出了一个奇迹，让人惊叹，让人叫绝，让人赞佩。

红线女创造了“红腔”“红派”。“红腔”“红派”是如何诞生的呢？中国的戏曲流派艺术甚是发达，但不是每一个好演员都能创造流派的，有的名演员可称之为表演艺术家，但不一定能够独创新流派。可称之为“一派”需要一定的条件，最起码的是艺术上有独特独到之处，有自己的代表剧目，为观众认可，有继承、师法者。梅兰芳、尚小云、荀慧生、程砚秋被称为“中国四大名旦”，他们各成一派，是经过了岁月的淘洗、观众的筛选后诞生的，流派在诞生的过程中走过曲曲折折的创作之路，创作了传之于后世的代表剧目，从这些代表剧目中观众可以领略到流派艺术的特色。如果用这样一些标准来衡量红线女的表演艺术，“红派”是当之无愧的。先说观众的认可，粤剧是广东、广西、海南等地的地方剧种，所以红线女在南国拥有大批的观众不足为奇，在香港、东南亚一带有“红迷”也不足为怪，但让人称奇的是在中国的北方，在美国，也有很多人都知道红线女，特别是在青年之中，知道红线女的人也不少，很多人认识广东粤剧是始自红线女，喜爱粤剧也是始自红线女。红线女的观众面很广，有知识分子，有一般的工人、农民、市民，还有旅居于世界各地的华侨及外籍华人，他们是“红派”赖以生存、发展的土壤。从红线女的代表剧目中，我们能感受到“红派”“红

腔”的艺术特色，特别是“红腔”。我听到不少粤剧演员反映“红派”“红腔”难学难唱，这种感觉有一定道理。看红线女的戏，不管是哭哭啼啼的王昭君，还是自愿请行、笑嘻嘻的王昭君，虽然人物心境完全不同，但一听唱，就知道这是“红腔”。那如行云流水般的顺畅，似高天闲云般的舒展，像七彩云霞般的美妙……都是为塑造人物服务的，表现了人物感情之变化，观众感受到的是艺术之美，他们为之动情，与人物同哭、同笑，为之心醉。“红腔”确有自己的风格。红线女十三岁师从舅母何芙莲学艺，成名较早。抗日战争时期，与粤剧名演员、马派创始人马师曾合作，在广东、广西一带演出。马师曾是位粤剧革新家，颇有艺术成就，比马师曾小二十四岁的红线女与之同台合作时，她的唱、做、念、舞皆能得到观众的认可，是很不容易的。红线女的革新精神在一定程度上是受到了马师曾的影响。她与马师曾合作时间较长，红线女的代表剧目《苦凤莺怜》《搜书院》《关汉卿》等亦是马师曾的代表剧目，剧中马师曾与红线女分别饰演男、女主角，达到了珠联璧合的效果。对红线女来说，每一次创作都是一次挑战，稍有不慎，就会失衡。马师曾独创的“乞儿喉”，半唱半白，如说似唱，顿挫分明，邈远悠扬，是很有味道的。红线女的唱腔则多变调，她擅长于吸收借鉴，她从地方戏、曲艺乃至西洋歌剧中吸收，幻化成“红腔”，与马派的独创演唱媲美。她不用过门，以装饰滑音过渡，不着痕迹，使人耳目一新。她的唱腔中以花腔、小腔较多，因此有人称她是粤剧中的“花腔女高音”，她的花腔确实很漂亮很好听，但她又是很“吝啬”的，并不以自己独有的花腔取悦于观众，而是根据人物情感的需要，当则用，不当则不用。粤语多闭口音、喉音和鼻音，红线女研究粤语发音的规律、粤剧的传统唱腔，寻找适合粤剧又适合于自己的演唱方法、演唱技巧。在香港时她请声乐老师教她唱歌，

感到收获很大。红线女敢于用唱歌的声音唱粤剧，但又使之不失粤剧的风味，原因是她只吸收了其中有用的部分，并不是完全照搬。她排粤剧《蝴蝶夫人》时，反反复复地听歌剧唱片，发现西洋唱法并不是把嗓音完全放开，而是有所控制，于是她拿了过来，把“一年又一年，燕子都到了，我的丈夫还没来……”改写成粤剧的词，把歌剧的唱法放在粤剧之中，使感情得到了很好的表达，自己唱得又很舒服。红线女的歌唱归韵清正，即使是遇到归入，鼻腔的闭口音，她也能唱得跌宕有致，余音袅袅，因此红线女的唱腔有“龙头凤尾”之称，引得不少人效仿，“红腔”成了当代粤坛上流传最广的一个流派。

“红腔”的风格特色不是三言两语可以说得清楚的，这其中的奥妙也是难以一言以蔽之，但有一点却是十分明了的，那就是为了“红腔”，红线女付出了毕生的心血，她时时刻刻在寻觅、在悟。这种寻觅，不是为了标新立异，不是为了与马师曾“乞儿腔”媲美，也不是为了独创一家一派，而是源于对人物的塑造、情感表达的需要。旧有的传统已不够用了，新的时代需要新的艺术美，红线女的表演艺术是随着时代的步伐而前进的，是为一个时代的观众所欣赏的，“红腔”的诞生是时代的必然。

红线女在粤剧舞台上塑造了两个昭君形象，不管是哭哭泣泣的王昭君还是自愿请行下嫁的王昭君，都与传统戏中的昭君形象有很大的不同。传统戏剧《昭君出塞》写的是一个恋家恋国、重气节、难舍帝王恩爱的汉宫佳丽；红线女的两个昭君，不管是《昭君出塞》中的昭君还是《昭君公主》中的昭君，都是民族友好的使者，她与匈奴单于相见后，渐渐地理解了一个民族，对单于也是由理解而后产生爱慕，这与传统戏剧中跳水或是跳崖而亡的美人从思想境界、心理心态到性格上都拉开了距离，难得的是红线女竟然能用同

一粤剧板式，同一旋律唱出同一人物的两种不同心绪。同一个【乙反二簧】，在《昭君出塞》中有“一回头处一心伤”一段，在《昭君公主》中有“遍地杜鹃，群山错落青天外”一段。同是王昭君，同是在去和番的路途之中，一个是被迫和番，一个是把和番视为逃离“后宫白发人”惨剧的途径，从人物需要出发，红线女把前一段唱得悲凉、沉重、伤感，把后一段唱得从容、恬静，于平和之中显示出人物的思索与喟叹。同一板式，通过演员的处理，唱出不同的情绪，这表现了一个成熟的演员驾驭音乐的能力。红线女的体会是：“旋律本来是没有生命的，重要的是演员能够驾驭旋律。”红线女是深懂旋律之奥妙的。一般演员是按音乐设计者的设计演唱；好的演员能够唱出情；富于创作力的演员能够根据音乐设计者的设计小做改动，以适应自己的嗓音等自然条件，更好地传达出人物的思想情感；红线女则是在使用旋律、驾驭旋律的同时，赋予了旋律生命。这就构成了“红腔”注重内容，从人物出发，主观能动地运用板式、曲牌的特点，它是塑造形象的重要手段。“红腔”重要的是“主观能动”。

同是【南音】出现在“香君守楼”与“昭君公主出塞”中效果就大不一样。“香君守楼”中的“望断盈盈秋水”表现的是李香君在侯方域被迫出走、李贞丽代嫁后独守空楼的凄清冷寂，有无奈，有感伤，有忧愤；“昭君公主出塞”之“走过了离离青草”一段，表现的是一个中原女子来到漠北的诸多感触：面对大漠黄沙，面对一望无际的大草原，她有惊，有惧，有喜，有忧，有对故家园的思念，有对乡亲父母的思念。同一【南音】，出现在不同的剧目中，红线女唱的韵味大不相同，观众的感触也自是不同。原因是红线女对曲牌进行了大胆的改造。原有的【南音】有很好的音乐基础，但它承载不了那么复杂、深沉、厚重又很含蓄的情感。她的改

造是很大胆的，但又不是蛮干，她是在清醒的、理智的分析和认识的基础上进行改革的。红线女说：“前人创造了板式、声腔、曲牌，那是前人根据内容和人物的需要创造出来的，后人仅仅是使用，跟着前人走，那就很不够了。一般的创作者根据内容选择形式，对于已经形成并为观众认可的曲牌就不大动了，这是没错的，但我们后人为什么不能根据我们创作的新戏、新人进行必要的改造呢？不是让内容去迁就形式，而是改造形式，使它更好地担负起反映新内容、新人物的任务。”红线女的这种改造、改革是符合艺术发展规律的。板式、曲牌等音乐形式一经形成后就具有了“稳定性”，后人不断地使用，观众也就熟悉了，形成了一个创作规律——形式的稳定性与内容的可变性，长此以往，难免产生“陈陈相因”现象，甚至是内容迁就形式。红线女看到了形式的稳定是相对的这一面，于是她触动了这一“稳定性”。她的这一“触动”是慎重的，是有理由有分寸的，并不是推倒重来，而是尊重传统，不脱离传统，又赋予传统形式以新的生命。红线女的改革或者称之为改良，视为创作并无不可，总而言之，她取得了成功。她的演唱能给观众以新鲜感，却不失粤剧的风韵。古之大家，有能有识者，大抵都敢于破除前人窠臼，自成家法。我想红线女是得到古之大家的精髓的。可能开始时她是无意识的，是在实践之中摸索而得的，但与古之大家所为一脉相通。她对前人之增删是得当的，艺术效果也是好的。红线女是有胆有识有能之人，“红腔”是自成家法的。有人说“红腔”无定，从表面看，“红腔”确实是富于变化、奥妙无穷的，它使后学者感到困难的是摸不准、抓不住。如果真正掌握了“红腔”创作规律，也就是“红腔”的家法，变与不变的辩证法则，着眼于人物，着眼于剧目，与当代人的审美情趣接轨，“红派”“红腔”是可以掌握的。

“红派”的艺术风格是鲜明的。看“红派”戏，我有一种感觉——极新，却又极熟；极奇，却又极稳；雅不伤俗，俗不失雅；有新奇之感，悦耳动听，但不失粤剧传统格局，有些唱段甚至是很传统的，难怪新观众喜欢“红派”，老观众也喜欢“红派”，不似有的所谓创新，新得没谱，奇得没边，随心所欲，主观随意性太强，没了章法。红线女所以能够自创流派，其中有一点就是对极不易把握的创作分寸她把握得极好。创新需要学习、借鉴、吸收，学习、借鉴并不十分难，难就难在一个吸收，也就是“化”的功夫，化要化作自身肌肤，全然不见焊接的疤痕，要达到和谐统一的高度。红线女的吸收可以说是极杂的，从东方艺术到西方艺术，从民间的“下里巴人”艺术到红氍毹上的“阳春白雪”，但她做到了一般人难以做到的杂多之中的统一、杂多之中的和谐，各种各样的因素在她那里都能化作粤剧因素，这是一个艺术家成熟的标志。程砚秋曾经说过，即使是唱歌曲，他也能唱出程派的味儿来。程砚秋不会在吸收之中失落了程派自我，红线女亦是如此。红线女在艺术上是很谦虚的，她虚怀若谷，向一切人、一切艺术学习；她在艺术上又是很固执的，她不趋时，不媚俗，不迷失方向，不失落自我。她始终坚持在粤剧艺术的土壤之上耕耘。虽然她在香港演过不少电影，她也喜欢电影艺术，但1956年回大陆后，有关领导希望她以演粤剧为主，每年可以拍一部电影，所以从此她除拍摄粤剧艺术片之外，就是在舞台上演出粤剧。各种各样的艺术爱好，使她眼界大开，多方面的艺术修养，造就了她的艺术鉴赏力，这一切化作了红线女艺术创作的营养。博与大，精与深，是造就“红派”的两块基石。

一个艺术流派的诞生与其创始人的生活经历、艺术爱好、审美情趣、精神世界，乃至性格等有极大的关系。红线女生于一个殷

实的小商人之家，母亲吃苦耐劳，一大家人的饭菜都由母亲一人来煮，她一天从早忙到晚，家庭地位却很低。幼小的红线女对母亲充满同情，这使她对妇女的命运特别关注，对下层的劳动妇女尤为关心。她塑造了不少社会地位低下的女性形象。如《关汉卿》中的朱帘秀，身为歌妓却很有些丈夫气概，她敢作敢为，充满正义感，一曲《蝶双飞》表现了一个出身低贱女子的凛凛正气，那荡气回肠的歌唱，不仅仅音色音质美丽、技术技巧高超，更重要的是深层展示了人物思想境界。“将碧血写忠烈，化厉鬼除逆贼，这血啊化作黄河扬子浪千叠，长与英雄共魂魄……”红线女对田汉这段词推崇备至，她提出重新作曲，原词一字不动。她反对迁就粤剧音乐改写唱词的做法，打破了一般创作的常规，这种变革是很需要一点胆识的，也不是所有的人都能接受的。谦虚的红线女，这时显得“固执”而“任性”起来，她有点“不管不顾”，“一意孤行”了，结果是一段流传甚广、脍炙人口的精彩唱段诞生了，虽然也有人以为粤剧味儿不够浓，但却为广大观众所喜爱。《关汉卿》成了红线女的代表作，《蝶双飞》成了“红腔”的经典唱段。当初创作“蝶双飞”的“任性”“固执”为大家所理解，原来那是“自信”与“执着”的另一种表现形式。

红线女是个弱女子，她的妈妈也是个弱女子，她渐渐发现，弱女子，特别是中国的弱女子，在柔弱的外表下却包裹着一颗坚强不屈的心，她们善解人意，极富同情心，虽然自己的处境不佳，却乐于助人。在《打神》之中她塑造了焦桂英的形象。近年来戏剧舞台上出现了不少精彩的《打神》，红线女塑造的焦桂英却有些与众不同之处。她以唱为主，着重展现焦氏的善良，从焦桂英到海神庙烧香，祈祷海神爷保佑王郎平安归来，到接书信，始知王魁变心，遗弃了自己，焦桂英表现出的是惊与疑，她不相信王魁会写休