

红线女

创作·生活

红线女艺术

主 编：谢彬筹
谢友良

中国戏剧出版社

红线女艺术

红线女创作·生活

谢彬筹 谢友良 主编

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

红线女创作·生活/谢彬筹, 谢友良主编. —北京: 中国戏剧出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-104-02710-2

I. 红… II. ①谢…②谢… III. 红线女-艺术评论
②红线女-人物研究 IV. J825.65 K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 109742 号

红线女创作·生活

责任编辑: 刘建芳

美术编辑: 王恬

责任校对: 刘学青 赵莹

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238
58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京长阳汇文印刷厂

开 本: 700mm×1000mm 1/16

印 张: 21.625

字 数: 400 千

版 次: 2008 年 8 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-02710-2

定 价: 42.80 元

版权所有 违者必究

目录

CONTENTS

艺海梦寻

红线女从艺六十年庆贺活动纪实	余 思 董滨明	3
剧坛常青树	谢友良	7
——写在红线女从艺六十年		
一代天骄——红线女	彭寿辉	12
造型表演艺术十一位耆宿获奖	徐 涟 刘亚东	19
一次别开生面的艺术交流	言 弓 伟 聪	21
——记红线女在联合国总部中国书会讲演		
“爱心助学”义演纪事	言 弓	27
献给新世纪的鼎力之作	言 弓	31
——《红线女 2000 音像艺术大观》介绍		
霜叶红于二月花	彭寿辉	35
——有感于红线女'98 最新代表作		
喜听古调翻新声	彭寿辉	40
——“红腔”与乐器之王结缘		
红线女欢歌濠江祝回归	寸 心	44
红线女喜获荣誉文学博士学位	何 虹	46
红线女出演粤剧交响音乐会	李宗品 曹丽辉	51

南国梨园盛事	黄 芳	54
——记“中华之声——2005 年名家名曲广东 演唱会”系列活动		
繁荣粤曲创作的新举措	潘邦榛	58
——“南粤辉煌五十年”粤曲新作大赛系列 活动综述		
红线女与大学生共唱粤曲	楚 杏	65
课室·殿堂·绿洲	谢彬筹	66
——“红线女艺术中心”成立十周年随想		
十年创获不寻常	蔡衍莱	74
严谨的工作 丰硕的成果	莫汝城	79
这十年……	谢友良	82
舞 台 英 彩		
《豪唱大江东》创作手记	蔡衍莱	93
《软皮蛇招郡马》	谢彬筹	99
——打开表演艺术的成功之门		
《我为卿狂》	解 山	104
——开拓剧影两栖的新天地		
《还我汉江山》	申 之	109
——十八岁的正印花旦前途无限		
《一代天娇》	一 知	113
——天娇一曲传红腔		
《蝴蝶夫人》简评	潘邦榛	119
《刘胡兰》简评	潘邦榛	122
《思 凡》	谢彬筹	124
——对传统粤剧的成功改编		

《雷雨》解山	132
——三副翅膀九重天	
银 幕 新 姿	
粤剧动画电影《刁蛮公主慧驸马》新春记者招待会	143
漫议红线女粤剧动画电影 谢友良	155
好听好看 老少咸宜 吴树明	161
——看粤剧动画电影《刁蛮公主慧驸马》	
突破,又见突破 邓 原	168
——粤剧动画电影《刁蛮公主慧驸马》观感	
粤剧动画电影 创新带来超越 邓 天	171
——粤剧动画电影《刁蛮公主慧驸马》观后感	
开拓粤剧艺术的新领域 罗铭恩	173
——粤剧动画电影《刁蛮公主慧驸马》观后	
探索·融合·创新 何杰章 周俊杰	181
——粤剧动画电影《刁蛮公主慧驸马》观后	
创新,粤剧的灵魂 梁郁南	186
——观粤剧动画电影《刁蛮公主慧驸马》有感	
探索广东粤剧新的传播途径 黄 芳	190
——回顾粤剧动画电影《刁蛮公主慧驸马》的创作	
试谈粤剧动画电影《刁蛮公主慧驸马》的形态特征 冯汉华	196
从 艺 纪 事	
红线女从艺纪事(1938年—2006年) 红线女 莫汝城等	203

芝
海
梦
寻

红线女从艺六十年 庆贺活动纪实

余 思 董滨明

红线女，我国称为“岭南红豆”的粤剧的旗帜，已经在鲜花盛开又布满荆棘的艺术之途，风尘仆仆地走过了六十年历程。她的名字与她独创的“红腔”共享辉煌，饮誉海内外。哪里有粤语，哪里就有粤剧；凡是有粤剧的地方，那里就知道红线女与她的“红腔”。红线女以她杰出的艺术创造，服务于社会，服务于人民，极大地推动了粤剧的发展，党和政府，社会和观众都不会忘记她。1998年12月20日，由广州市人民政府主办、广州市文化局承办的“红线女从艺六十年庆贺活动”在广州隆重举行。全国各地的文艺界要人名流以及美国、加拿大、马来西亚、新加坡及港澳等地的“红派”挚友、剧界同仁三百余人恭逢其盛。出席庆贺大会的有省、市领导同志黄华华、高祀仁、林树森、曾庆申、陈开枝、石安海、朱小丹、伍亮、苏晋中、陈传誉、姚蓉宾、戴逢，中国文联主席周巍峙、中国作协副主席王蒙、中国剧协副主席郭汉城和刘厚生、文化部办公厅副主任钱林祥，老同志任仲夷、林若、梁灵光、杨奎章、杨资元、黎子流、黄崧华、端木正，东莞市委书记李近维，全国各地的文化艺术界知名人士关山月、王昆、孙道临、赵青、潘鹤等。

出席庆贺大会的领导同志（前排由左至右）林树森、梁灵光、王蒙、
黄华华、红线女、周巍峙、任仲夷、林若

庆贺大会由中共广州市委副书记朱小丹主持。中共广州市委副书记、广州市市长林树森在庆贺大会上首先转达了中共中央政治局委员、广东省委书记李长春向大会的祝贺。接着他发表了热情洋溢的讲话。中国文联主席周巍峙、文化部办公厅副主任钱林祥、广东省文化厅厅长阎宪奇也先后在庆贺大会上讲话向红线女表示祝贺。青年演员倪惠英代表红线女的弟子们也向自己的恩师表示祝贺。文化部、中国剧协和广东剧协分别向大会发了贺信。

中共广东省委副书记、广州市委书记黄华华向红线女赠送纪念匾，金灿灿的黄铜匾体上镂刻着毛主席 1958 年给红线女信中的富有哲理和诗意的话：“活着，再活着，更活着，变成了劳动人民的红线女。”

在庆贺大会上，红线女热忱感谢党和政府、社会各界、海内外的知音、广大观众对她的关怀和支持。她说她所取得的成就，与她的目标相比还是有差距的。举办如此隆重的庆贺活动，不仅是为她个人，也是党和人民为矢志献身的文艺工作者的激励和尊重，她愿与所有文艺工作者共勉共享。她还说，艺术只

有在人民的土壤里才能茁壮成长，“红线女艺术中心”成立，对她来说就是要迎接新的工作的考验。她说：人总得有点志气，我愿在新的历史时期，大胆探索，继往开来，虽然任重而道远，矢志生命不息，工作不止。

庆贺大会的最后一个项目是播放纪录片《红线女艺术之路》。这部片子，不仅生动描述了红线女六十年的艺术道路，而且再现了她各个时期代表作的片断，其中许多片断是去年年内由红线女亲自扮演录制的。一个年已古稀之人，不仅重现青年时期、中年时期的佳构杰作，而且依然美轮美奂，真可谓奇迹！

在庆贺大会开幕的同时举行了红线女艺术中心落成典礼。落成典礼由广州市副市长陈传誉主持，省市领导黄华华、高祀仁、于幼军、林树森、曾庆申、陈开枝和中国文联主席周巍峙，中国作协副主席王蒙，中国剧协副主席郭汉城、刘厚生以及老同志黎子流同红线女一道参加了剪彩仪式。这个中心是广州市委、市政府为表彰红线女对党的文艺事业的杰出贡献而兴建的，占地三千平方米，建筑面积五千四百平方米，内设小剧场和展厅等。前厅中心设置了红线女具有代表性舞台形象的塑像：《搜书院》中的翠莲，《关汉卿》中的朱帘秀，《王昭君》中的王昭君，两个现代戏中的女主人

红线女在庆贺晚会上高歌《艺海抒怀》

公形象《山乡风云》中的刘琴、《白燕迎春》中的沈洁，均由汉白玉雕成。图片展示部分包括红线女各时期的生活和艺术创造的珍贵照片。

庆贺活动还包括 21 日、22 日两场由红线女亲自参加，与她的弟子、同仁们共同演出的演唱晚会和折子戏晚会。在演唱晚会上，红线女在由著名指挥家关乃忠指挥的以五十五人组成的上海民族乐团的伴奏下，演唱了一曲《艺海抒怀》作为开场节目，又以她的名曲《昭君出塞》为晚会压大轴。在折子戏专场中，红线女演出了她的名剧《祥林嫂》片断和《苦凤莺怜》之“栖凤楼”一场。

红线女在上海民族乐团伴奏下演唱《昭君出塞》

23 日，红线女从艺六十年艺术研讨会在广州文化假日酒店举行，中共广东省委宣传部副部长、省文联主席刘斯奋，中共广州市委宣传部副部长杨苗青和来自北京的文化、戏剧界的学者、专家刘厚生、郭汉城、张颖、齐致翔、曲六乙、何西来、龚和德、徐城北、谭志湘、安志强等以及广东、广州市文化、

戏剧界学者、专家聚集一堂，对红线女从艺六十年所走过的道路进行了深切的回顾，并对她为粤剧艺术做出的杰出贡献以及在海内外的广泛影响予以了高度的评价。

(根据 1999 年第一期《中国戏剧》载余思《红线女从艺六十年庆祝活动、红线女艺术中心落成典礼在穗隆重举行》和 1998 年 12 月 21 日《广州日报》载董滨明《红线女是广州的骄傲》等文综合)

剧坛常青树

——写在红线女从艺六十年

谢友良

在我们的视野里，在中国戏剧史上，从艺者何止万千，然而，能够在这条既盛开鲜花又满布荆棘的蜿蜒小路上跋涉六十载的人，却寥若晨星。

在这条路上，有一个人，一个珠江的女儿走过来了，披荆斩棘、风尘仆仆走过来了，从 12 岁一直走到年过古稀。她的脚下横卧着一座座山峦，她的目光仍然注视着前方更远更高的目标。

她就是人民演员红线女。

红线女的名字早已传遍海内外，哪里有粤语，哪里就有红

线女的歌声在荡漾，哪里就簇拥着一群红派艺术的仰慕者。

中国戏曲剧种的一切流派皆以唱腔为主要标志，而红派艺术是以“红腔”（又称“女腔”）独树一帜的。有学者把“甜、脆、圆、润、娇”概括为“红腔”特色，其实这只是表象，只是红线女天赋的嗓音条件。红腔之所以成为一代名腔，是在传统的基础上，广征博采，集诸家之长，又结合自己的嗓音条件，大胆革新创造，形成自己发声、呼吸、咬字、吐字、共鸣、行腔的一整套独特的演唱风格，构成了红腔丰厚的“骨肉”。

红线女说：“声腔中最主要的是情的渗透，感人心者莫过于情。旋律只给予音美，情感却赋予声腔以生命。”

这个“情”字，才是红腔的“魂魄”。

“以情带声”，以声塑造人物，抒发角色内心情感，使红腔进入精妙的审美意境。1951年凭着一曲独辟蹊径的《一代天骄》主题曲，红腔得到公认；接着，1957年莫斯科第六届世界青年联欢节，她以一曲《昭君出塞》技压群芳，震惊四座，荣获金质奖章，确立了红腔在海内外的地位，跻身于中国戏曲民族声乐学派大歌唱家的行列；到了八十年代举办独唱会后，红腔更树起了一座艺术丰碑。

红线女的演唱艺术是杰出的，红线女的表演风格亦是杰出的。两只紧实的翅膀一起扇动，使红派艺术穿云破雾，在艺术的天穹自由翱翔。

对于一位开宗立派的艺术大师来说，红线女的表演风格确实与众不同，这跟她与众不同的艺术经历有很大的关系。她12岁带着“成戏又成人”的信念走入艺门，凭着天赋的优异条件和悟性，她15岁就挑起了正印花旦的大梁。红腔走红之后，红线女更努力提高表演艺术的修养，虚心向马师曾、薛觉先等先辈学习，不断丰富自身的舞台表现力。她所主演一些戏的某些片断即使从头到尾没有一句唱，没有一句台词，她依然可以把剧中人的复杂心态演到十足。其间有不少“此处无声胜有声”

的精彩表演。

她的眼睛会说话，她的眉宇、嘴角、身段乃至纤纤十指都富有“表情”，都成了塑造人物的有力“武器”。但这一切只有在对人物深刻体验之后方能得到体现。有一次，红线女在农村深入生活茶余饭后为老乡即兴清唱一段《黛玉葬花》，一开口就进入角色，一曲唱罢，竟觉手脚冰凉，仿佛黛玉死了，红线女也离了魂儿。

红线女历来很重视体验。1952年她自组“真善美”剧团，首演《蝴蝶夫人》之前，千里迢迢跑到日本去“采风”。这种严肃的创作态度，在当时弥漫着粗制滥造不良风气的香港粤剧界是难能可贵的。

红线女特殊的电影生涯，对她粤剧表演技艺的磨练与升华，对她表演风格的形成亦产生了举足轻重的影响。1947年～1956年头尾十年间她一边演粤剧，一边拍电影，主演了九十多部故事片，以百变的面孔演绎了许多高难度的角色，其中有古有今、有贵有贱、有正有邪、有少有老，每个角色都有“十足的女人味”、“每次都有着一种很切身的女性实感”、“每片都有生命感”（香港影评人语），成为影坛、剧坛声名显赫的明星。

电影要求演员表演真实、自然，而且必须把握瞬间进入角色的体验方法。经过无数次水银灯下的实践，她已能将体验与体现的关系处理得水乳交融。她把这一套高深的创作方法运用到舞台演出中，已达到出神入化的境界。

京剧大师梅兰芳这样评价红线女的表演：“表面上好像没有一个身段，其实处处是身段，时时有‘脆头’。”

梅大师在这里描述了一种富有节奏感的“化有形为无形”的至善至美的审美意境。红线女的表演并不拘泥于戏曲固有的程式，而“四功五法”等戏曲传统技艺到了她的手里，也在不知不觉中化成人物情感与行动的自然流露。所谓“无法乃至法”是红派表演艺术的要诀。

概而言之，红线女的表演讲究的是在深刻体验人物内心世界的基础上，追求内与外、神与形、声与情、技与艺的统一，把一举一动、一招一式、一颦一笑化入角色之中，以情带声，以声传情，全方位地塑造人物的血肉与神韵，使其达到浑然天成的完美境界。

红派艺术代表着现代粤剧的最高成就。红线女在三个不同时期塑造的三个不同的王昭君，以及《搜书院》中的翠莲、《关汉卿》中的朱帘秀、《打神》中的敖桂英、《李香君》中的李香君、《山乡风云》中的刘琴、《白燕迎春》中的沈洁……等诸多不朽的艺术形象，构成了一座多姿多彩、精品迭出的艺术画廊，为岭南大地留下了珍贵的文化瑰宝。

1998年5月，红线女发起了一次异乎寻常的冲刺，她以非凡的胆魄和惊人的毅力，在短短的六天里，日夜奋战录制了十五折代表作，其中有《昭君乐》、《西施喜》、《长恨歌》、《貂蝉再拜月》……

红线女一身自绘“四美图”。王昭君、西施、杨玉环、貂蝉。天生丽质，倾国倾城，中国历史上最著名的四大美人。

风雪高原，马上昭君——她冲出重围找到幸福自由，尽情抒发着心中的欢乐。

吴越古溪，纯情西施——她不染尘烟，清纯得宛如牧歌田园中的一颗露珠，对生活充满了爱，对未来寄托着美好憧憬。

雍容华贵，宫中玉环——她万千宠爱集一身，最终却为了爱而牺牲了生命。

流星奔月，冷艳貂蝉——她周旋于男人之间，却难以泯灭寻觅真爱的处子之心。

古往今来，多少文人墨客为她们吟诵绝句、漫意评说；而今，红线女以一个女人独特的感受，去体味“四大美人”的心态，淋漓尽致地为她们绘声绘色，展示她们质本洁来还洁去的纯真女儿心。

谁能相信，此时的红线女已年届古稀，她创造的不只是四美图，而是一个生命的奇迹。

岁月如刀。岁月在每个人的身上都无情地刻下风霜雨雪种种痕迹。红线女亦不能幸免。

但是，红线女一旦走上舞台，她那纤弱的躯体便爆发出惊人的生命力和慑人的艺术魅力，此时，连无敌的岁月也仿佛退避三舍了。

《祥林嫂》与同期录制的“四大美人”形成极为强烈的反差，没有了美貌华服，没有了婀娜身姿，我们看到的是一个步履蹒跚、颤颤巍巍挣扎在死亡线上的老妪。那苍凉的唱腔，那丰富准确的外部形体动作，那燃烧着岩浆的激情，使观众在心灵受到震撼之余，禁不住赞叹红线女宽阔的戏路和高超的演技。红线女从未以如此“丑老”的扮相出现在舞台上。而这次她不仅身披破衣，脸呈老态病容，连那纤纤十指也被她涂抹成枯枝一般。她深刻地体验了鲁迅笔下这个苦难女人的内心世界，并使之纤毫毕现，达到声、情、形、神兼备的完美统一的境界，是红线女又一扛鼎之作。

红派艺术的根扎得很深很深，她的根就是扎实的生活与艺术基本功、多维的艺术修养、永不止息的创新求索和对真善美不懈追求的精神品格。因此，红线女才可以成为一棵剧坛的常青树！

红线女的成功离不开党和人民的支持。毛泽东、周恩来、朱德、陈毅、贺龙、陶铸等伟人都曾给予她阳光雨露般的关怀；广大观众爱戴她，给予她施展艺术，服务于民的广阔天地。广州市委、市政府为了表彰红线女对党的文艺事业的杰出贡献，决定兴建红线女艺术中心的举措，使红派艺术得以代代相传。

（原载《广东艺术》1999年第一期）