

一曲“红腔”传天下

撰文 / 刘文峰

听到粤剧大师红线女仙去的消息，我非常难过，而那些给了我深刻记忆的与大师相关的几件往事，又不由浮现出来。1971年国庆节，我作为参加国庆活动的一名解放军战士，在广州烈士陵园近距离欣赏了红线女演唱的粤剧《海港》选段。1971年的国庆是一个不平凡的节日，本来那一年的国庆是要阅兵的。我所在的部队作为手擎红旗的方阵，为此苦练了三个月正步走。因“九·一三事件”发生，阅兵取消，改为游园会。在那个年代，部队唱京剧样板戏选段是家常便饭，但很少听到唱地方戏。欣赏红线女演唱粤剧，是我第一

次在现场听粤剧演唱，粤剧委婉缠绵的唱腔感染了我，红线女光彩照人的大师风范给我留下很深的印象。

第二次欣赏红线女的演唱是在上个世纪八十年代。作为中国艺术研究院戏曲研究所的研究人员，我有幸在北京欣赏了红线女领衔主演的《搜书院》、《关汉卿》、《昭君出塞》、《李香君》、《莺莺》、《白燕迎春》等许多剧目，她所塑造的翠莲、朱帘秀、王昭君、李香君、崔莺莺等人物，形象丰满，性格突出，感情充沛，给我留下了深刻印象。

可以说，二十世纪三十年代的粤

剧改良，给后来红线女的成名准备了艺术土壤，其精湛的艺术成就得益于她的艺术天赋与孜孜不倦的刻苦探索。红线女原名邝健康，出生于1927年，13岁师从舅母学戏，初以“小燕红”艺名登台，后参加靓少凤主持的剧团。靓少凤是一位粤剧名小生，他很喜欢聪明听话又勤奋好学的红线女，他认为“小燕红”艺名不响亮，主张取《红线女盗盒》之意，替她改艺名为“红线女”。从此，在中国戏曲群英谱中，就有了“红戏女”这一光耀中华、享誉全球的名字。

红线女开始从艺的年代，正是粤剧由岭南官话向广州方言的改良时期。以广州为中心的珠江三角洲是最早与西方文明接触的地区之一，由此产生的岭南文化既有中华文化深厚的传统，又具有开放性与前卫性的一面。以康有为、梁启超等为代表的一批接触过西方文化的岭南进步知识分子，最早提出戏曲改良的主张，并希望中国的戏曲改良从粤剧开始。以白驹荣、薛觉先、马师曾等为代表的一批粤剧名伶，为适应编演新戏和广大中下层观众欣赏粤剧的需要，将原来用岭南官话演唱的粤剧，改用广州

红线女在《搜书院》中饰翠莲

红线女在《打神告庙》中饰焦贵英

方言演唱，并在梆黄唱腔的基础上，吸取了大量岭南的民间音乐乃至从西方传来的流行音乐；在表演和舞台呈现上吸取了外来的话剧和电影的元素，演出受到广大观众的欢迎。

1942年，红线女参加马师曾的太平剧团，从演配角开始，逐渐成名。1946年，红线女在香港连续一个月演出粤剧《我为卿狂》，轰动全港。1947年，她将《我为卿狂》拍摄为电影。《我为卿狂》的成功，极大地激发了红线女的艺术创作欲望，她后来共主演了七十多部电影，成为香港著名的戏剧、电影两栖明星。红线女正是在前辈所开拓出的粤剧通俗化道路上继续前行，不仅完成了以梆黄腔为主的粤剧声腔地域化进程，

而且逐渐超越了粤剧女性妩媚的形象和柔婉的唱腔，形成了自然大气、婉约之中见悲壮的演唱风格，成为粤剧的一个新的高峰。

新中国成立后，日新月异的变化和文艺的繁荣召唤着红线女。1955年，她到北京参加国庆六周年观礼活动，受到周恩来总理的接见，并结识了梅兰芳、周信芳、袁雪芬、常香玉等戏曲大师，深为国内欣欣向荣的发展形势所触动，毅然放弃了在香港已有的盛名厚利，下定决心，回国发展。

当年底，红线女与薛觉先等粤剧明星加入了广东省粤剧团。1957年，红线女参加在莫斯科举行的第六届世界青年与学生和平友谊联欢节，以《昭君出

1956年，周恩来观看《搜书院》后接见红线女、马师曾等

塞》、《荔枝颂》参赛，获得了古典音乐比赛金奖。1967年至1980年，红线女在“文革”漩涡中遭受不公正待遇。新时期给她的艺术注入了新的活力，1984年，她在广州中山纪念堂举行独唱音乐会，受到社会各界的热烈欢迎。1990年，红线女担任红豆粤剧团团长和艺术总监。2002年获得国家文化部颁发的首届“造型和表演艺术创作研究成就奖”。

红线女天生丽质，她的表演在充分运用戏曲程式的基础上，吸取了电影、话剧的长处，具有自然、大气的风度。她的嗓音甜美，音域宽广，具有清脆中见圆润、明亮中带醇厚的特点。她在继承粤剧传统唱腔的基础上，又吸收了其他剧种乃至曲艺、西洋声乐的演唱技巧，形成声圆腔满，贯注始终，具有“龙头凤尾”之称、独树一帜的“红腔”优美动听，感染了几代观众，粤剧的旦角无不以学“红腔”为荣，“红腔”已成为当代粤剧舞台上流传最广的唱腔流派。

粤剧被列入国家和世界非物质文化遗产后，粤剧的形成发展历史、粤剧的传承保护等逐渐成为学术界关注的目标，而红线女为此做出了积极的努力。

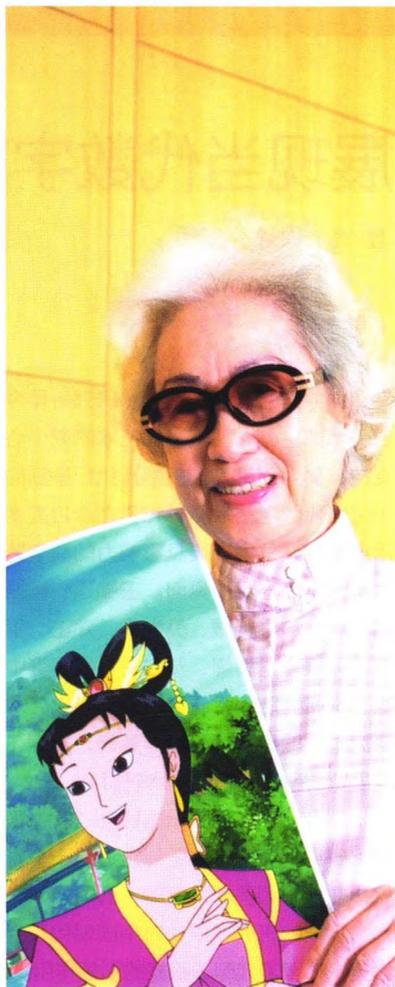
2009年，来自北京、广州、香港、澳门的专家学者聚集广州，研讨粤剧的源流发展与传承保护。我也应邀参加了这次盛会，在会上见到了身穿红毛衣，满头银发，容光焕发的红线女。她侃侃而谈，回忆了二十世纪三十年代到四十年代粤剧改良的得失，谈了她对粤剧的传承与保护的看法。

红线女认为粤剧由岭南官话演唱梆黄改为用广州方言演唱粤曲，是粤剧发展的里程碑；粤剧的传承保护关键是青年演员和青年观众的培养。红线女是这样说的，也是这样做的。她把粤剧青年演员的培养作为自己的历史使命，不仅教她们“红腔”，复排粤剧的经典剧目；而且多次率团到北京向首都观众展示粤剧的新排剧目。2007年12月和2011年5月，她曾两次率领广州红豆粤剧团到北京演出《刑场上的婚礼》。2013年4月，又率领广州红豆粤剧团演出大型新编粤剧《碉楼》。

在新戏演出前，红线女都要向观众介绍粤剧的发展，介绍青年演员的成长，并为她们主演的新戏把关、鼓劲。为报答观众对粤剧的厚爱，每次演出开演前，她都要在现场清唱两段，她柔婉甜美的歌声，总是能赢得观众的阵阵掌

声。因我有以前在广州生活过三年和看红戏女演出的经历，每当广州粤剧团来北京演出，不管剧场多远，风雨无阻，我都要去观看演出，即希望亲眼目睹粤剧的发展和进步，也总是惦记着能再睹红线女的艺术风采。

为了培养青年观众，使少年儿童从小了解粤剧、熟悉粤剧、喜欢粤剧，红线女担任艺术总监、剧本改编、导演，并亲自配唱，完成了世界首部粤剧动画电影《刁蛮公主憨驸马》。为了传承粤剧，她把红线女艺术中心办成了宣传粤剧文化的阵地，用图表、雕塑、多媒体等手段全方位地向青少年介绍粤剧的发展历史和丰富遗产。如今，大师仙去，她留给后人的是一个又一个永不消失的舞台艺术形象，是激励粤剧同仁奋发向上、为艺术而献身的拼搏精神！

红线女创作的粤剧动画片《刁蛮公主憨驸马》余楚杏摄