

刘宗智 济南报道

青春版“红楼”

1987版电视剧《红楼梦》还在循环播放，2010年首播的李少红版《红楼梦》剧集仍被频繁提及，而著名导演胡玫“十年磨一片”的电影《红楼梦之金玉良缘》宣布即将于7月26日全国上映。该片由何燕江担任编剧，林鹏、卢燕、边程、张淼怡等主演，从贾府全盛时期开始介入，深入展示太虚幻境、元妃省亲、黛玉葬花、宝玉挨打等经典桥段，再现了贾宝玉与林黛玉之间的悲欢离合故事。

电影《红楼梦之金玉良缘》以贾宝玉大雪天里出家倒叙为始，以林黛玉回府奔丧开篇，揭秘了王熙凤贪没林如海家产盖建大观园，后又出卖了宝、黛两小无猜的爱情，致使宝玉迎娶宝钗，黛玉泪尽而亡，最终情散人悲、归于宿命，完成了红楼梦的悲剧结局。“都道是金玉良姻，俺只念木石前盟，”胡玫在制作花絮中表示，“‘木石前盟’讲的是两个人的悲剧，而‘金玉良缘’讲的是三个人的悲剧。这个看似喜庆的词与《红楼梦》放在一起，就是一曲悲歌。”

与爱情悲歌相称的，则是阴谋。小说《红楼梦》是从林黛玉进贾府开始，而电影则是从林黛玉回扬州开头。林如海在扬州去世，林黛玉回到扬州奔丧。父母双亡，林黛玉只能孤苦伶仃寄居贾府，不敢多走一步路，不敢多说一句话。在贾府之中，只有天性烂漫两情相悦的贾宝玉，才能真正走到她的内心之中。可是有情人难成眷属，宝玉失玉心疯，为了冲喜，最终被送入洞房的却是薛宝钗。预告片中的台词“这件事儿就只有一个掉包的法子”，映射的正是贾宝玉、林黛玉与薛宝钗三人悲剧收场的阴谋。

除了“有情人难成眷属”的“爱情阴谋”，影片中还探讨了“贾坑林财说”的“财产阴谋”和“元春进宫，骨肉分离”的“亲情阴谋”。胡玫导演表示，《红楼梦》作为中国古典文学的瑰宝，其魅力在于不断被重新发现和诠释：“每个时代应该有个每个时代对《红楼梦》的读解。”如在处理黛玉葬花这样的经典桥段时，胡玫导演强调，原著中虽然有细腻的文字描述，但要

由胡玫执导的电影《红楼梦之金玉良缘》将于7月26日上映。影片在尊重原著精髓的基础上大胆创新，用当下观众更加喜闻乐见的方式呈现出原著的“本真”，展现大观园内的青春与真情。其实，从1924年开始，《红楼梦》已经走过100年的影视化改编史，每次改编都是一时热点文化现象。

触动现代观众的心弦，必须通过电影艺术手段加以升华。为此剧组专程前往西藏林芝进行航拍，捕捉壮丽的桃花美景，不仅提升了影片的视觉冲击力，也为传统故事注入了现代气息。胡玫导演表示：“我们的目标是制作一部既尊重原著又符合当代审美标准的作品，我们希望用两个小时的电影，为年轻观众提供一个易于接近、充满活力的《红楼梦》版本。”

电影《红楼梦之金玉良缘》最新发布的经典场面海报也可提前一窥影片的青春气息，宝黛在湖边共读西厢，温馨场景中书香与情意交织；宝钗扑蝶生动展示了角色的优雅与温婉，及对自由的美好向往；黛玉葬花诗意哀愁，花瓣随风飘落令人动容。

影视化近百年

作为中国古典文学的巅峰之作，《红楼梦》的艺术价值不言而喻。由其文本衍生出来的各种改编作品数量庞大、形式多样、历史悠久，源头可追溯到清，1792年仲振奎的《葬花》是目前记载最早的一出“红楼戏”。

1924年，梅兰芳主演的戏曲版电影《黛玉葬花》，拉开了《红楼梦》的影视改编序幕，距今已有百年历程。1927年，上海复旦影片公司第一次比较完整地拍摄了《红楼梦》的主要情节演绎成电影故事。这次改编虽拥有比较完整的情节，但由于当时的物质条件所限，电

影中本该古装的布景却被现代装束所代替，以致被后人看来好似“无厘头”式的闹剧。此外，1936年的有声故事片《黛玉葬花》，1939年的《王熙凤大闹宁国府》，1951年的《红楼二尤》，1962年的京剧电影《尤三姐》，这些提取了原著中精彩环节、经典人物的电影改编作品，在当时也十分流行。

在经历了各种各样的改编尝试过后，1958年《红楼梦》又回归到了戏曲改编，并获得了巨大的成功。当时的越剧剧目《红楼梦》以宝黛爱情故事为主线，选取了小说中的经典情节，在有限的剧目中最大程度地展现了原著的精神风貌。尤其是“天上掉下个林妹妹”这一选段，更是家喻户晓。1962年的越剧电影《红楼梦》以越剧《红楼梦》为蓝本拍摄，这部影片成就了中国戏曲史、电影史上的一个里程碑，此后2002年越剧电视剧《红楼梦》，2007年经典版数字越剧舞台艺术电影《红楼梦》，都是在此基础上进行修改和完善。除了越剧改编，《红楼梦》的评剧改编、黄梅戏改编、昆曲改编也都取得了不同程度的成功。

20世纪70至90年代，《红楼梦》的电视剧改编进入了一个蓬勃发展的时期。各种影视机构纷纷拍摄《红楼梦》题材的电视连续剧及电影，1975年香港TVB版《红楼梦》、1977年香港佳视版《红楼梦》等大批影视作品不断涌现，体现了《红楼梦》传播不竭的艺术魅力和持久的影响力。

其中，好评最多的当数1987年王扶林导演的电视剧《红楼梦》，被誉为“迄今为止最经典的版本”。该版在故事情节安排上紧密围绕小说前八十回内容，并邀请红学专家对情节进行改编，较好地把握了创作改编和尊重原著的平衡点。87版《红楼梦》在演员的挑选和培训过程中，也投入了大量的精力，因此造就其他版本无法比拟的、极具影响力的《红楼梦》改编电视连续剧。

2010年，李少红版的《红楼梦》凭借“红楼梦中人”大型选秀活动及营销炒作，引起广泛关注，但其在艺术表现方面的一些问题，如演员的表演空间不足、情节的把控能力不强等问题至今仍饱受诟病。

翻拍红楼难在何处

小说《红楼梦》诞生以来，就一直伴随着各种解读，至20世纪则形成专门的“红学”。“为文学赋形”既不能脱离原著，又必须给予再创造，能否传达出原著所蕴含的深刻而完美的神韵，能否再现曹雪芹笔下众多人物的性格和社会风貌，成为《红楼梦》影视改编成功与否的关键。因此，《红楼梦》的影视化改编既是热点，也是难点。

“是否忠实于原著”向来是经典作品改编的重要参考标准，但对于“如何忠实”和“忠实于原著的什么”这两个问题却众说纷纭。

一方面，艺术风格、人物塑造、剧中音乐等方面屡被论及；另一方面，除了基本内容，《红楼梦》的影视改编还牵涉到一个特殊的问题，那就是故事结局的界定。如何处理高鹗续写后40回和原著中的梦境等情节，成为《红楼梦》改编讨论的重中之重。

一般而言，脂砚斋评点的抄本系统（简称“脂本”）和程伟元、高鹗版的印本系统（简称“程高本”），这两者的主要区别在于：脂本为80回，但脂砚斋的评点内容涉及80回以后的一些情节线索；程高本为120回，前80回为曹雪芹所著，后40回为高鹗续写。对于续写的这后40回，一直存在异议。选择脂本还是程高本为底本，这是电视剧改编者面临的首要问题。就近年来影响较大的87版和2010版为例，87版选择了以脂本为基础，由红学家“另起炉灶”编写新本。2010版则选择了程高本，基本采用了高鹗的续写。

由小说到电视剧，不仅是艺术形式的转变，艺术风格也会存在较大差异。因此，艺术风格的探讨也成为电视剧《红楼梦》的一个热点。87版围绕贾府兴衰和宝黛悲剧爱情两条线索展开，整体风格是现实主义的；2010版则是现实主义与浪漫主义并存，虚实相生。

与艺术风格相比，观众更为关心《红楼梦》影视改编的选角及演绎。整体来说，87版在人物塑造上比较成功，演员的表演不仅“形似”，而且“神似”。陈晓旭被肯定为“永远的林妹妹”，张莉饰演的宝钗惊艳众人，邓婕演“活”了王熙凤，演员善于通过动作及心理来表现人物的丰富性和复杂性，人物群像均塑造得非常成功。相较而言，2010版所塑造的人物，演员扮相戏剧味浓厚，表演相对平淡，大量旁白和配乐的使用分散了人们对表演的关注度，而且从宝玉、宝钗、黛玉到贾母等，很多重要人物形象的塑造均有失误，比如宝玉青涩的眼神和表情，宝钗欠缺的珠圆玉润、贾母有些夸张的肢体语言等，均未抓住原著及人物的灵魂。李少红导演追求的是一种现代韵味，用现代的“窄瘦美”标准去选择演员，加上这些年轻演员表演浮夸，对角色理解有偏差，对台词明显领悟不足，使人物塑造成了2010版《红楼梦》中比较薄弱的部分。