

永不落幕的 影视舞台的经典IP 红楼梦

吴辰

日前,由胡玫执导的影片《红楼梦之金玉良缘》在北京举行首映礼。正所谓一千个读者就有一千个贾宝玉和一千个林黛玉,对经典名著的改编向来容易引发热议。从这一点来看,胡玫敢于向《红楼梦》“下手”是需要勇气的。众口难调之下,我们似乎不难理解该片为何未上映时就已引发热议,甚至被戏称为“未映先火”了。

相较于其他经典名著,人们对《红楼梦》的影视改编要求似乎更为苛刻,从演员的形象、气质到故事背景、服饰设计,很多导演似乎怎么做也不能尽善尽美。或许是因为《红楼梦》原著里常常暗藏玄机,而汉字又是如此博大精深,一些场景渲染、人物刻画堪称“画图难足”;又或许是此前有关《红楼梦》的经典影视形象太过于深入人心,以至于一些观众不容易接受新的宝玉、黛玉、宝钗形象。

不过,《红楼梦》之所以能够成为经典,很大程度上就在于它能够与每一个时代产生关联。由此看来,观众们似乎也不必过于纠结影视改编是否完全“忠于原著”。因为影视是影视、小说是小说,谁也不能代替谁。小说要读,影视作品看看或许也是好的。

1987年版电视剧《红楼梦》中的林黛玉与贾宝玉。

《红楼梦之金玉良缘》“梦锁红楼”海报
本版图片均为资料图

红楼影视改编先声

一个世纪前,就有人开始尝试对《红楼梦》进行影视改编了,这最早吃螃蟹的人正是大名鼎鼎的梅兰芳。1920年代初,电影在中国还是新鲜事物,梅兰芳就尝试把戏曲《黛玉葬花》的片段搬上银幕。不过,由于技术所限,这部电影是京剧无声黑白片,即使梅兰芳的演技神乎其神,也终究因为没有台词留下遗憾。据梅兰芳回忆,《黛玉葬花》并不是原原本本根据《红楼梦》原著排演的,而是将书中黛玉的两次葬花糅合在一起,使“葬花”这一行动有了较强的独立性,成为一个单独故事。由此看来,“红楼戏”从一开始就不是百分之百“忠于原著”的。

梅兰芳对《红楼梦》的改编还是比较传统的,而1927年由任彭年等人执导的影片《红楼梦》则称得上是“魔改”了。片中,大观园里的一众人物的穿上时装和高跟鞋、西装皮鞋,场景也是古今中西并存,这在当时处处讲究

“摩登”的上海滩也算标新立异了。该片以刘姥姥串联起《红楼梦》的故事,以电影的手法重塑文学经典,展示了大家族的兴盛衰亡。虽然在电影的“草创时代”,这部《红楼梦》未必是一部成功之作,但却是首次尝试较为完整地讲《红楼梦》搬上银幕。

20世纪上半叶,电影技术日新月异,有声电影的出现使电影有了更加丰富的表现空间,而《红楼梦》在多次影视化改编后也开始朝着更成熟的方向发展。

1944年,由卜万苍导演的《红楼梦》上映,演员阵容强大,汇聚了袁美云、周璇、王丹凤等当红明星。该片紧扣宝玉、黛玉、宝钗三人的爱情纠葛,对大观园人物的删减比较多。对于导演这种处理方式,赞赏者有之,批评者亦有之。周璇在电影中演唱的《葬花》等歌曲传唱一时,甚至飞出了国门,在国外也有较大影响力。

自带流量的经典IP

1958年,越剧《红楼梦》在上海连续演出几十场,场场爆满,后来又在国内外多次演出,深受观众好评。受场地限制,能够亲临现场观看舞台表演的人毕竟是少数。1962年,上海海燕电影制片厂和香港金声影业公司将这出越剧翻拍成电影,其内容与原著略有出入,却依然感人至深。有人曾统计称,这部越剧电影《红楼梦》的观众人数有十几亿之多。

上世纪五六十年代,香港影视产业兴起,导演们自然不会放过《红楼梦》这个自带流量的大IP。1960年代初上映的戏曲电影《红楼梦》被称为“红楼电影经典”,出品方是邵氏电影公司。该片以林黛玉为中心,用黄梅戏的形式展现了整部《红楼梦》的悲欢离合,饰演林黛玉的乐蒂被誉为林黛玉再世。据说,该片公映时,有观众因为情绪激动而晕

倒。这部《红楼梦》在新世纪初曾在香港重映,虽然历经几十年风雨,但现场依旧座无虚席,足见人们对这部影片的喜爱程度。值得一提的是,在这部《红楼梦》中,“误拾绣春囊”的傻大姐的扮演者是沈殿霞。

邵氏电影公司拍过的“红楼戏”,可不仅仅是这一部。1977年,一部《金玉良缘红楼梦》又经邵氏之手搬上银幕,饰演贾宝玉的演员是林青霞。导演本想让林青霞饰演林黛玉,却发现原定饰演贾宝玉的演员张艾嘉比林青霞矮一些,于是便让两人对换角色。在今天看来,这次对换显然是成功的,林青霞的形象也的确更适合饰演贾宝玉。

“红楼戏”虽然自带流量,但在一定程度上也是“戴着镣铐在跳舞”。面对同一文本,导演和演员必须使出浑身解数,才能呈现出自己的艺术个性。

走进千家万户的《红楼梦》

电影毕竟有场地和观影人数的限制。随着电视剧时代的到来,《红楼梦》这部经典名著,通过电视走进千家万户,每一次上映都能引发很长一段时间的热议,由此可以看出这一大IP的含金量。

1975年,香港TVB在拍摄一部“民间传奇系列”单元剧时,将《红楼梦》列为其中一个章节。该剧一经播出就获得观众好评,饰演贾宝玉、林黛玉的演员,是当时人气正旺的伍卫国和汪明荃,蒋玉莲的扮演者是后来人尽皆知的大明星周润发。

1977年,香港佳艺电视台又拍摄了一部《红楼梦》电视剧,贾宝玉依然由伍卫国饰演,同一人两次饰演贾宝玉,这在

《红楼梦》的影视改编史上是不常见的。这部《红楼梦》一拍就是100集,可谓声势浩大,成为香港电视剧史上的里程碑作品。

当然,在众多由《红楼梦》改编的电视剧中,流传最广、令人印象最深刻的,还是1987年由陈晓旭、欧阳奋强主演的电视剧《红楼梦》,目前豆瓣评分9.7。数十年来,这部电视剧一直都在反复播放,可见其魅力之大。这部电视剧的长盛不衰,也给后续的导演们带来很大的改编压力。2010年,由李少红执导的电视剧《红楼梦》从定妆照发布之日起即争议不断,目前豆瓣评分仅为5.8。

经典的魅力是永恒的。在一代代演员和导演的不懈努力下,《红楼梦》在影视剧剧中不断重生,越来越多的观众通过影视剧欣赏到大观园里的故事。随着更多新兴媒体的出现,相信《红楼梦》还会以更多形式出现在各类平台上,让这部经典名著在每一个时代都能焕发出自己的魅力和光彩。固

乐蒂饰演的林黛玉。

《金玉良缘红楼梦》中的林黛玉(张艾嘉饰)与贾宝玉(林青霞饰)。