

那年春节,87版《红楼梦》试播了6集

导演立项时还没读完原著,建组时无人愿来

30年前一场“剧变”,如今成经典

本报记者 孙雯

1987年春节,《红楼梦》在中央电视台试播了6集。

30年后,“87版《红楼梦》”成了经典的代名词,大众的观感一步步塑造起它在中国影视的江湖地位。

但它在那年春节的试播,却找不到太多痕迹。

导演王扶林在后来的访谈中说,剧组拿前五回编了六集戏。

“87年春节晚会后亮相。反映并不好,看了半天,宝玉、黛玉、宝钗在哪呢?看了半天,是冷子兴演说荣国府。”

正因如此,1987年5月2日,36集《红楼梦》正式开播时,启用的是另外的开头:“第一集演一半,黛玉就出场。”

30年后再回头,该如何描摹那个时代的中国与一部电视剧的关系?

可以说,87版《红楼梦》是变化中的中国社会,一场真正的“剧变”。

改革开放数年,单向的计划供给体系,已经开始从经济领域到精神领域的打破。向内与向外——有见地的人显然找到更具活力的组合。

面对当下的影视表演,87版《红楼梦》又该被置于怎样的地位? 每个人都有自己的答案。

87版《红楼梦》拍摄完毕后,王扶林算了一笔账,这部电视剧总共花了800万,在当时,是天价。

即便如此,“限于”财力,仍有很多未能表现的情节,因而,87版《红楼梦》受到的集中批评是“欠缺诗意与意境,内在的深刻性没表达出来”。

87版《红楼梦》不能弥补的遗憾,王扶林更愿意给予后来人这样的启迪:如果能够懂得在成功时回望过去,找到遗憾并加以修正,这或许才是打开未来之门的最好钥匙。

1987年,《红楼梦》获得第7届中国电视剧飞天奖,王扶林拿到400元奖金后请主创吃了一顿饭。

而后,那些年轻的姑娘小伙四处散去,却似乎依然各自沉溺于“红楼梦”中。

当他们在30年前成为最为合适的“梦中人”时,就意味着作为演员的未来,不会是坦途。

为什么是《红楼梦》 当时觉得它可能好拍一点

如果回到1983年的春天——

18岁的陈晓旭正在辽宁鞍山话剧团当报幕员,间或演一些不大的角色;

20岁的欧阳奋强是峨眉电影制片厂一位成长中的年轻演员;

18岁的张莉在成都军区战旗文工团,是一名芭蕾舞演员;

26岁的邓婕来自四川人艺,是一名川剧演员。

未成宝、黛、钗、凤的他们,行走在各自的人生轨道之上,未曾想到因一部电视剧而汇集到“大观园”,并改变未来。

那年春天,杭州的《大众电视》杂志刊登了一则《红楼梦》选演员的启事。此后三十年,一部《红楼梦》,以及演员戏里戏外的人生,都走向了不能预知的未来。

这一点,王扶林也未曾料到。

1982年底,他接下筹拍《红楼梦》的任务,已经51岁。

对于每一代电视人而言,追求优质制作的剧集是一种必然,而87版《红楼梦》的诞生则带有一些偶然。

追溯起来,它缘起于1979年王扶林去英国接受BBC的一次访问。有一件事刺激了他:BBC改编了莎士比亚等人的著作,全世界发行。“中国这么多文学作品为什么不能改编?”这是他脑海中闪现的念头。

归国后汇报时,他提到了可以将四大名著中《红楼梦》改编成电视剧。为什么会选择《红楼梦》?“只是觉得《红楼梦》好拍一点”后来,他意识到自己当时说的其实是外行话。

“别看没有打打杀杀,其实很多微妙的细节,曹雪芹的寓意都很深奥。当时,我连《红楼梦》都没看完。没想到,拍摄意见被中央电视台采纳了。周汝昌、冯其庸等老一辈红学家,也都全力支持。”

“文革”结束不久,“读书无用”的氛围,蔓延在大众生活中,一些大学中文系的学生,连古典名著都没怎么读过。

拍《红楼梦》的第一要义,其实就是普及,借由电视这个最为大众的方式,让人群再回到对经典的回溯与阅读当中。

20世纪80年代初,名著改编电视剧,并无蓝本参照。建组、改编、选角,在资金与人才捉襟见肘的当时,每一步都要顶着巨大的压力。

作为一个自称“连《红楼梦》都没有读完”的统筹者,王扶林要先过自己这一关。

1983年2月,改编《红楼梦》的筹备组成立,接受这个任务时,王扶林提了一个要求:用一年时间,脱产学习《红楼梦》。

“那一年,我竭力要做的就是把曹雪芹的意思,把小说内涵给理解了。但中国有这么多人研究《红楼梦》,从胡适到冯其庸、周汝昌,花一年时间就全部理解是不太可能的,只能尽力而为。”

为了拉摄像进组 把他女朋友也调来了

最开始,王扶林并没有想自己来执导,他首先找到越剧电影《红楼梦》的导演岑范,对方没兴趣。后来,他找了北京电影制片厂四大导演之一成荫,不久,成荫突发心肌梗塞去世了。无奈,又找电视台另一位导演,可对方嫌拍摄时间太长。

对于王扶林而言,自己当导演,有些“赶鸭子上架”的意味。

创作班子除王扶林之外,第一位成员是王

立平。当年40岁王立平,主动找到王扶林说:“我试写一个主题歌,如果你们觉得好,就用我;如果写得不好,我一分钱不要,自己走人。”

就这样,王立平用一年时间创作了《枉凝眉》。此后,王立平在剧组待了4年,创作了14支曲子,都堪称经典。

在《红楼梦》的拍摄过程中,每天开场,必是先放《枉凝眉》,让演员进入到那个时代。

像王立平那样主动请缨的,再无后来者。

更多的时候,王扶林对人才的搜罗要施加一点“巧劲儿”。王扶林曾讲述过摄像李耀宗进组的故事。

李耀宗是表演系科班出身,王扶林认为,作为摄像的李耀宗懂表演,来剧组最恰当不过了。但是,李耀宗拒绝了邀请。

李耀宗当时已经30岁,是那个时代的“大龄”男青年。他的女朋友在湖北武汉儿童艺术剧院当演员,《红楼梦》一拍,李耀宗怕把婚姻大事耽误了。

为了免除李耀宗的后顾之忧,王扶林答应把他女友也调进剧组做场记。但王扶林有一个附加条件——婚事要等《红楼梦》拍完了再说。

这名跟着男友来的场记,就是东方闻樱。对,她就是“四春”之一的探春。

《红楼梦》拍完后,李耀宗和东方闻樱结婚,成为一段“红楼佳话”。

只是,这段佳话并未持久——这又是另一段故事了。