

毛遂自荐的,大浪淘沙的,辗转挖来的

走进大观园的,为什么是他们

本报记者 孙雯

1984年2月,87版《红楼梦》在苏州举行了开机典礼,9月,正式开拍。

原著中975个人物,浓缩为电视剧里100多个角色。主创身后,站着周汝昌、启功、沈从文、王昆仑、曹禺、朱家溍、吴世昌等文化大家。

两年,辗转十余省城市,41个地区的219处景点,到1986年10月拍摄完成。如果算上之前的筹备、选角、演员培训,耗时5年。

多年以后,王扶林说过这样一句话——

87版刚问世时毁誉参半;电影《红楼梦》出来,87版不挨骂了;剧组二十年重聚首,评价上了个新台阶;新版将出,87版给说成“经典”了!

在他个人评价体系里,如果拿原著小说来衡量,电视剧只能算及格。因为在那时,把原著的味道拍出来,就不是一件容易的事。但如果说起到的普及名著作用,则当之无愧。

后来,王扶林又说,他再也无法拍出一部可以超越87版的剧了,因为“现在创作环境不一样了,人与人的关系我也不太适应了,金钱、权势也在那里左右着艺术创作,我是很看不惯的。”

他的看不惯,恰恰映射着当下影视剧制作中的通弊。

陈晓旭

18岁80斤

一举一动就是林黛玉

1983年秋天,王扶林终于搭建起了创作班底。与此同时,海选也开始了。

演员怎么选?

一是由副导演去全国各地挖,另一个则是号召有意者写信自我推荐。

奔赴全国各地的副导演,让初选的演员服装一穿,表演小品,再将录像交给王扶林审。王扶林挑了60位年轻人——“小姐不行就演丫头,贴身丫头不行就粗使丫头”。

书信自荐的方式更好理解,编剧之一的周岭说,剧组在北京华侨大厦有一间办公室专门用来收信。

在成麻袋装的自荐信中,只有一个人应聘成功,那就是陈晓旭。

在陈晓旭的来信中,有两张登着她诗作的剪报,一张画报封面,还有几张照片。王扶林很快给陈晓旭回信,约她到北京见一面。

一个雨天,王扶林见到了陈晓旭,“18岁80斤,整个样子就是林黛玉,就是鼻子高了一点”。

王扶林觉得林黛玉的演员应该是个诗人,但陈晓旭“说是诗人,还算不上,但起码有这个潜质”。

而且,在王扶林的感觉里,这种味道的姑娘,在20世纪80年代几乎很难找到。“你在18岁的人里头,找一个会写诗的青年,太少了。”

1984年春,100多位大小演员悉数到位。

剧组在北京圆明园开设封闭式培训班,请专家指导演员进入《红楼梦》的世界,大家上午读书,下午排小品,晚上学习琴棋书画。

培训班共花费了10万块,之前王扶林执导的第一部电视剧《敌营十八年》总投入也才这点。王扶林说,这个培训班就是为了给大家更多酝酿的时间,况且,“大观园的姑娘都会作诗,都会写字,笔杆子都没拿过,你怎么表演啊。”

培训结束后,王扶林宣布了角色名单。只是,与剧组人员私下的猜想不太一样。

陈晓旭的一则日记里写道——

导演慢慢掏出眼镜戴上:“下面,我来宣布角色名单,金陵十二钗第一名……”

我的两只手紧紧地捏着衣袋里的杏子,但是一种神秘的预感把一切告诉了我,我在心里几乎与导演同时念出:“林黛玉——陈晓旭扮演。”

邓婕

小个子姑娘

一上镜就是凤辣子

制片主任任大惠在车站第一次接到来北京报到的邓婕时,有些失望。

眼前这个相貌平平、身高只有155厘米的姑娘,和从成都带回来的录像里,完全对不上号,更和高挑、盛气凌人的王熙凤相去甚远。

负责挑选演员的导演助理夏明辉原来是四川人艺的演员,熟人向她推荐了邓婕。

成都选角时,邓婕是等在最后的一个。其实,面对她,大家都有点头疼——让她试什么角色好呢?

看起来,邓婕有一股儿泼辣劲,但要个头没个头,又不算是特别漂亮,演丫头气场大了,演夫人小姐个子又不够高。商量过后,大家决定让她试一试王熙凤。被冷落的小个子邓婕,一上镜,简直像换了个人。

多年后,任大惠依然记得,有一小段戏,这边一喊开机,邓婕“啪”一拍桌子,是背影。然后,“啪”一回身,有一张很漂亮的脸。那脖子凤辣子的劲儿,在这样的瞬间,表露无遗。

培训班里竞争最激烈的角色,也是王熙凤。邓婕的对手是乐韵、周月和于兰,她们身高全在165厘米以上,正是书中王熙凤修长的身形。

“她太上镜头了,身高?拍电视时可以垫高。当时,领导还推荐了一个有力的竞争者,最后让我定。”王扶林最后拍板邓婕时,只有一个编剧同意他。

欧阳奋强

本是离人物气质最远的人

女孩儿都确定了,剧组却迟迟开不了机,因为还差贾宝玉。

1983年,第四期《大众电视》中,有一篇文章:《〈红楼梦〉人物画家戴敦邦谈应当选一

个什么样的贾宝玉》。

戴敦邦的认定是这样的——

身材不能高大,手脚不能粗壮,颌骨不能高,应当是中等身材,体格匀称,有一张盛开的桃花般的脸,大眼睛水汪汪的,睫毛也应明显一些,脸蛋上可以有一对醉人的酒窝……

这仅仅是其中一条。

当时,来竞演贾宝玉的年轻人中,有一个女孩,叫张玉屏。本来想反串贾宝玉,但后来,她觉得,另外一个人可能更适合,那就是峨眉电影制片厂的欧阳奋强。

王扶林为了片头的那块大石,正好去峨眉山采风,顺道就见了欧阳奋强一面。

“他穿着拖鞋过来,剃了个秃瓢,穿了个圆领衫,好像也没洗脸,脏乎乎就来了。”但身形合适,王扶林那个晚上就叫欧阳奋强去北京试镜,而且给了和陈晓旭一样的条件:如果选上,来回机票剧组报销。

1984年7月15日,欧阳奋强早早来到北京南菜园大观园的修建处试戏。这一天一起的有24个小伙子。

“他们个个打扮得很时髦,我就是个土鳖,但等20多个候选演员试完戏,我心里就有底了。”

欧阳奋强心里有底,并不意味着王扶林就放心。

生活中的他大大咧咧,其实是离《红楼梦》人物气质最远的一个。剧组为欧阳奋强办了一期学习班。这也是为什么87版《红楼梦》在1984年春夏办了两期培训班的由来。

如今,欧阳奋强在新浪微博上的名字叫:欧阳宝玉1987。

这个头发灰白的圆脸大叔,已经不是很多人记忆中的宝玉模样。但他留给了几代人一个关于贾宝玉的想象和记忆,也包括他自己。

在微博上,欧阳奋强时常发一些87版旧照,从他最近的微博可以看到,有一本名为《1987,我们的〈红楼梦〉》的书,将于今年5月上市——正是87版正式开播的日子。