

红楼梦

影视文化论稿

何卫国 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

红楼梦

影视文化论稿

何卫国
著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

《红楼梦》影视文化论稿 / 何卫国著. — 北京 : 文化艺术出版社,

2017.5

ISBN 978-7-5039-6336-0

I. ①红… II. ①何… III. ①《红楼梦》—电影文学评论

②《红楼梦》—电视文学—文学评论 IV. ①I207.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第100834号

《红楼梦》影视文化论稿

著 者 何卫国

责任编辑 周进生

书籍设计 赵 鑫

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号(100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666(总编室) 84057667(办公室)

(010) 84057691—84057699(发行部)

传 真 (010) 84057660(总编室) 84057670(办公室)

(010) 84057690(发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2017年5月第1版

印 次 2017年5月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 23.5

字 数 332千字

书 号 ISBN 978-7-5039-6336-0

定 价 49.80元

版权所有,侵权必究。如有印装错误,随时调换。

序

段启明

记得川剧里有一句带帮腔的唱词：“春来不是读书天哟……”但在今年这个春天里，我却非常愉快地读完了何卫国先生的即将付梓的书稿——《〈红楼梦〉影视文化论稿》，而且收获是很大的。卫国先生嘱我为书稿写一篇序，实不敢当；但有几句读后感，我还是愿意写出来与读者交流的。

文学（特别是小说）与影视艺术乃至戏曲艺术，有着天生的千丝万缕的关系，这是“自不待言”的。在影视产生以前，小说与戏曲，就是一对“孪生姊妹”。“天下夺魁”的元杂剧《西厢记》，明代汤显祖的“临川四梦”……无不源于小说。而戏曲也促进了小说的创作和传播，《三国志演义》、《水浒传》、《西游记》等小说无不吸取了元杂剧等戏曲的滋养。所以，在古人的心目中，戏曲和小说是不可分的，都可以称之为“传奇”，如唐传奇（小说），明清传奇（戏曲）；直至近人蒋瑞藻先生的名为《小说考证》的著作中，实际上也包括了大量的“戏曲考证”。由小说《红楼梦》派生的戏曲，如“葬花”、“二尤”等等，更是涵盖了多个剧种和不同流派。1962年出品的越剧《红楼梦》电影，恰恰是“红楼戏曲”“影视化”的巨大成果。

现代影视出现后，就与小说结下了“不解之缘”。就《红楼梦》而论，更是如此。据统计，红楼影视剧已逾数十种（部）之多。可以说几十年来，社会上每次出现的所谓“红楼热”，都与“红楼影视”的放映、播出紧密相关。毫无疑问，《红楼梦》的影视改编，已经成为一种恢宏的文化现象，引起各界人士的关注和思考，并产生了大量的研究成果。

卫国先生的《〈红楼梦〉影视文化论稿》（以下简称《论稿》），正是在前人研究的基础上，以上下两编九章二十七节的结构，对此课题进行了全面、系统的论述，并提出了自己的一系列看法。如果说，上编偏重于“改编”的具体问题的讨论，那么，下编则扩大视野，在更广阔的文化背景下把讨论引向了深入。而九章分论的九个专题，我以为都是“改编”实践中

的敏感问题，而且，在每一章内，又对该专题作了纵向的梳理和考察，以“史”、“论”结合的方法，充分阐释了自己的观点。

《论稿》中涉及的很多话题，都引起了我的兴趣。比如说，“改编”过程中难以回避的“忠实于原著”的问题（特别是“忠实”表达原著的主题、主旨）。《论稿》在讨论改编者对《红楼梦》主题的各种表述时，有一段这样的议论：

（原著的）文字可以给人想象思考的空间，读者在阅读原著后，可以细细思忖，然后领悟。而影视艺术以具象的镜头语言呈现，在表达抽象的主题时本身就有不足……很难达到原著的表达效果。

我想，这是实事求是的论述，从表达主题的角度说明了“忠实于原著”的不易。同时，《论稿》又以2010版《红楼梦》电视剧为例，指出“采取移植式的改编，其情节、台词完全拘泥于原著”，从实际效果来看，更不可取。显然，这是有目共睹的事实。总之，《论稿》就改编中的“忠实于原著”的问题，提出了很多有助于思考的见解，值得我们研读。

在讨论红楼影视人物的章节里，对很多人物的扮演，作了具体的分析，如对1987版《红楼梦》电视剧中王熙凤饰演者的充分肯定，无疑具有总结经验的意义。而特别使我感兴趣的，是对三部影视剧中的三个贾母的论述。在对待宝黛爱情婚姻的态度上，1962版越剧电影中，贾母“站到了封建礼教的一方”，持反对的态度；1989版系列电影中，贾母“同样成为宝黛爱情的反对者”；而在1987版电视剧里，“则将贾母处理成了宝黛爱情的坚决支持者”。同一部《红楼梦》里的同一位贾母，何以在不同的改编作品中会有如此之不同？当然，《论稿》是有答案的，这需要我们细读。

下编中的第六、七两章，我以为是《论稿》中不可忽视的重要组成部分。第六章，以上海、香港、北京为视点的“地域文化背景”的思考，是很有学术价值的，它不仅涉及改编之作的内容与形式的确定，而且也关系到对原著的某些问题的理解。而第七章，以“文化思潮”为线索的阐释，正观照了几十年来《红楼梦》改编演进历史的深层原因。所以，在我看来，这两章文字，恰恰是构成空间与时间相交汇的重要论述。

毫无疑问，《论稿》的重心，当然是讨论红楼“影视”。但为了深入地

探索，自然无法回避“红学”。因此，《论稿》专设一章，从“改编”的视角对某些“红学”问题，也做出了回答。而且事实上在专设的第八章之前的各章节里，已对诸如版本、后四十回乃至“钗黛合一”等问题都有所论及。

几十年来，《红楼梦》影视文化的繁荣，是无可否认的事实。当然，作品的全部或局部的良莠参差，同样也是无可否认的事实。为了今后的发展，我们必须加强相关理论的研究和艺术经验的总结。我想，《论稿》的问世，正适应了这种社会的、文化的需要。所以，无论《论稿》还有哪些缺欠或不足，都是一项可喜的有益的贡献。《论稿》作者，作为一位年轻的学者，眼光敏锐，思维缜密，《论稿》的完成，不是他的学术研究的终结，而是新的开始，他必将不断取得新的成果。这一点，我作为比他年长三四十岁的“老”朋友，是坚信不疑的。

信笔漫话，不成章法，卫国谅之……

2017年5月4日青年节 于北京西郊

前言

电影电视艺术自诞生之日起,就与文学艺术发生了千丝万缕的联系。文学百花园中的那些灿若星辰的经典名著,也一直备受电影电视人的青睐。《红楼梦》作为我国一部家喻户晓的古典文学名著,其影视改编活动与我国电影电视剧的发展史相始终。据统计,中国大陆、香港和台湾三地共改编摄制了三十多部《红楼梦》电影、五十多部电视剧(片)^①。近几年陆续出现的作品就有电视连续剧《黛玉传》(2009)、新版电视连续剧《红楼梦》(2010)、电影《九龙佩》(2010)、昆曲电影《红楼梦》(2015)等。随着红学研究的深入以及电影电视艺术的发展,《红楼梦》的影视改编也逐渐走进学者的视野。近年来,相关研究更是呈现繁荣之势。此类研究成果,除散见于某些文学名著影视改编的书籍之外,主要体现为期刊论文以及硕、博士论文。期刊论文大多以某一部红楼影视剧为研究对象,或讨论其是否忠实原著,或探讨其主旨的处理、美学风格的把握,或阐述其人物形象的设置、情节关目的安排,更有文章涉及电影电视剧的画面、音乐、服饰、商业运作、传播方式等影视艺术的独特性等。一些硕、博士论文,随着篇幅的增加,其研究视野变得更为开阔,对红楼影视作品的研究也更为深入。这其中,有对红楼影视改编活动进行的整体研究,比如,饶道庆的《〈红楼梦〉影视改编与传播》(中国艺术研究院博士论文,2009年),李海琪的《中国大陆〈红楼梦〉影视改编论略》(中国艺术研究院博士论文,2011年)。前者对红楼剧目的叙录尤为详细,对红楼影视与戏曲的关联、红楼影视的“互文性”等进行了有益探讨;后者对民国红楼电影、1962年越剧电影《红楼梦》、1987年电视剧《红楼梦》以及1989年系列电影《红楼梦》进行了较为全面的阐释。有对红楼影视剧进行的比较研究,如王时敏的《论〈红楼梦〉的电视剧改编与接受——以比较分析87版、10版〈红楼梦〉电视连续

① 参考饶道庆:《〈红楼梦〉影视改编与传播》,中国艺术研究院博士论文,2009年。

剧为例》(上海师范大学硕士论文,2012年)。有以某部红楼影视剧为研究对象的,如刘洁的《论李少红2010版电视剧〈红楼梦〉的诗意品格》(山西大学硕士论文,2012年)。还有从某些专业研究角度对红楼影视剧进行的探讨,如王强的《魂牵梦绕,乐伴红楼——电视连续剧〈红楼梦〉的音乐分析》(河北师范大学硕士论文,2009年),肖雪莹的《语言视野下〈红楼梦〉与〈红楼梦〉电视剧比较研究》(湖南师范大学硕士论文,2014年)等。

在读的硕士、博士,可以说是红楼影视改编研究的生力军。他们的研究确实拓展了红学研究领域,丰富与深化了红学研究成果。但是,在笔者全面检索之后,也不免有些许遗憾。红楼影视改编史,已有近百年。就影视剧本身而言,虽然这些作品良莠不齐,但作为一种客观存在,自然有研究的价值。而目前的研究成果,大多集中于某些经典作品或者当下的热门作品,如1962年越剧电影《红楼梦》、1987年电视剧《红楼梦》与2010年电视剧《红楼梦》等。就影视改编活动中的具体问题,如版本选择、主旨确立、人物设置、情节构建、美学风格的处理等,研究者往往关注的仅仅是某一次改编活动,而忽略了改编活动的纵向发展。某一次影视改编活动,既是对小说原著的电影电视剧演绎,也是对以往的影视剧改编作品的超越。编导不仅要处理影视作品与原著的关系,同时也需兼顾既往作品而推陈出新(这在当代大众文化环境下尤为突出)。退一步说,即使是编导没有有意识地兼顾历史作品,但从红楼影视改编史来看,事实上它们已经形成了一个序列,本身就值得探究。从这个角度来看,我们会发现,在1987年电视剧《红楼梦》与台湾华视1996年《红楼梦》选择探佚本进行改编之后,2010年电视剧《红楼梦》选择百二十回本进行改编,是一种必然的选择。在考察了民国时期的《红楼梦》电影复旦版、孔雀版、华影版之后,可以发现,1962年越剧电影《红楼梦》的宝黛爱情主题并非横空出世,其爱情主题与反封建礼教的倾向,也并不完全是受时代主旋律的影响。同样,欧阳奋强饰演的宝玉形象,有了以往诸多“女宝玉”的铺垫,则更能显示其“男宝玉”的可贵。“黛玉葬花”的情节,从无声电影到有声电影,从电影到电视连续剧,有前前后后的比较,才更能凸显出影像艺术与文学的不同。这种历时性的考察,更有利于发掘文学名著影视改编活动的独特性,从而探讨其规律,总结其得失。而且,《红楼梦》作为一部鸿篇巨制的诗性小说,其影视改编的难度与其他文学名著不可同日而语。民国时期的

影评人就曾指出：

近年国内电影出品甚盛，然而佳片尚少，亦有摭拾旧小说以为影片资料者，《三国》、《水浒》、《聊斋》、《西游记》、《白蛇传》等，皆有映演，而《红楼梦》影片尚未见映。岂非以其内景之繁，角色之多，不易着手乎？苟非有巨大之资本，艺术之研究，出色之人才，其何能免画虎之讥？^①

《红楼梦》改编之难，是由《红楼梦》的独特性决定的。或许一部影视作品说明不了问题，但将红楼影视剧进行综合研究，对这个问题就会有更深刻的体会。相关的探讨，对于将来的红楼影视改编，未尝不是一种借鉴。

此外，文学名著的影视改编也是一种文化现象。《红楼梦》作为“中国传统文化的百科全书”，自“五四”以来，在我国政治文化生活中扮演着重要的角色。因而，红楼影视改编活动，也具有文化史的研究意义。现有的研究成果，虽然也有涉及文化现象，但或停留在某一个具体问题，或仅限于某一部影视作品，缺乏广度与深度。从整体上看，红楼影视改编体现出鲜明的地域文化特征，上海、香港、北京曾经在红楼影视改编史上各领风骚，其作品也各具特色。红楼影视改编也深受不同时代文化思潮的影响，早期红楼电影、1962年越剧电影、1987年和2010年电视剧《红楼梦》，都具有鲜明的时代性。这种文化学的研究角度，亦有很多有待拓展的研究空间，值得进一步探讨。

基于以上认识，笔者撰写了此部书稿。全书分上、下两编。上编从文学与艺术学的角度，分别从版本、主题、人物、结构与美学风格入手，对红楼影视改编的具体问题进行探讨。下编从文化学的角度，分别从地域文化、时代文化思潮、红学研究 with 选秀文化入手，探寻文化因素对红楼影视改编活动的影响与制约。

① 明道：《红楼絮语》，《复旦特刊·红楼梦再生缘合刊》，复旦影片公司1927年，第36页。

目 录

CONTENTS

序	1
---------	---

前 言	1
-----------	---

上 编

第一章 红楼影视版本论

第一节 百二十回本与红楼影视.....	5
第二节 脂评本与红楼影视.....	12
第三节 对改编实践的几点思考.....	20

第二章 红楼影视主题论

第一节 红楼影视中的宝黛爱情主题.....	29
第二节 红楼影视中的家族盛衰主题.....	42
第三节 红楼影视中的空幻主题.....	54

第三章 红楼影视人物论

第一节 林黛玉与薛宝钗.....	67
第二节 贾宝玉.....	81
第三节 王熙凤.....	93

第四节	贾母与刘姥姥·····	107
-----	-------------	-----

第四章 红楼影视结构论

第一节	红楼影视的开合·····	122
第二节	红楼影视的情节主线·····	135
第三节	红楼影视典型情节 ——黛玉葬花 ·····	147

第五章 红楼影视美学风格论

第一节	红楼影视的美学追求·····	164
第二节	红楼影视服饰·····	174
第三节	红楼影视音乐·····	186

下 编

第六章 红楼影视与地域文化

第一节	早期红楼电影与海派文化·····	198
第二节	红楼电影与香港文化·····	209
第三节	20世纪80年代红楼影视与北京文化 ·····	223

第七章 红楼影视与文化思潮

- 第一节 早期红楼电影与新文化运动····· 240
- 第二节 五六十年代红楼电影与新中国文化····· 256
- 第三节 红楼影视与80年代的文化启蒙 ····· 272
- 第四节 2010版电视剧与21世纪大众文化 ····· 285

第八章 红楼影视与红学研究

- 第一节 红学研究对红楼影视改编的影响····· 296
- 第二节 红楼影视促进红学发展····· 308

第九章 红楼影视与选秀文化

- 第一节 早期红楼电影、87版电视剧与选秀 ····· 325
- 第二节 2010版电视剧与“红楼梦中人”选秀····· 340

结 语 ····· 350

参考文献 ····· 354

后 记 ····· 359

上 编

第一章 红楼影视版本论

由于中国古典小说自身的特点，几乎每一部小说在传播过程中都会产生不同的版本，不同版本的小说在主题思想、章回篇目、情节繁简、美学倾向、艺术成就等方面均有所不同。因此，在古典名著的戏曲、影视改编实践中，版本选择是编导面临的首要问题，许多争论也由此而生。就《红楼梦》而言，中央电视台1987版电视剧播出后的大约一年的时间内，国内报刊有关的报道和评论文章，大大小小，就有数百篇之多，海外华文报刊的有关文章，也数以百计。在这些文章中，争论的问题主要集中在主题、风格、情节、人物上，而其中的许多问题都与版本的选择有关。2010版电视剧《红楼梦》自筹拍之日始，选择何种版本就成为公众关注的热点，该剧播出之后，版本的选择再次成为观众争论的热点。因此，无论是从名著改编的再创作角度，还是从研究角度，都有必要对《红楼梦》影视改编的版本选择问题进行深入研究。

《红楼梦》乃曹雪芹“批阅十载”、“增删五次”而成，在这一过程中，“批阅”、“增删”的手抄本在其亲友间流传。后来，“壬午除夕，书未成，芹为泪尽而逝”，书稿也逐渐流入社会。但该书究竟是未写完还是未改完，最终不得而知，目前所见手抄本只有前八十回。程伟元、高鹗自称发现了全本，以木活字排印一百二十回之《红楼梦》，手抄本不再大规模地流传。^①因此，虽然《红楼梦》版本众多，但主要可归属为两大系统，即抄本系统和印本系统，或称脂评本系统与程本系统。《红楼梦》影视改编的版本选择，基本上是围绕这两种版本系统而展开。

① 抄本系统的各本也受到印本的种种影响。多数学者认为，超过八十回的脂本如梦稿本、蒙府本的后四十回可能是据程高本配抄、修改而成或是高鹗等修补过程中的一次改本。

第一节 百二十回本与红楼影视

在《红楼梦》的传播与研究史上，百二十回本与后四十回问题是一段著名的公案，这段公案也波及红楼影视作品。纵观近一个世纪的红楼影视改编，大部分作品都以百二十回本为蓝本进行改编。

乾隆五十六年(1791)，程伟元、高鹗自称发现了全本^①。于是，以木活字排印一百二十回之《红楼梦》，此乃百二十回本，因有程伟元、高鹗序，又称程本、高本或程高本。此后之各种百二十回本，皆以程本为祖本，于是形成程本系统，或称印本系统、刻本系统。印本系统自乾隆五十六年(1791)产生后就在社会上广为流传，版本较多，主要有程甲本与程乙本。程甲本，有乾隆五十六年(1791)北京萃文书局活字排印本，前有程伟元序、高鹗序。程乙本，有乾隆五十七年(1792)北京萃文书局重新排印，前面增加了程、高的“引言”，并作了改动与增删。程本的印行，结束了《红楼梦》的传抄时代，使《红楼梦》得以广泛传播。由程本演化而来的尚有东观阁本、抱青阁本、藤花榭本、三让堂本、王希廉评本、妙复轩评本、王姚合评本、王张姚评本等。1921年，亚东图书馆以双清仙馆刊本为底本排印《红楼梦》，由汪原放校订、标点。在胡适的鼓动下，汪原放于1927年改用程乙本重新排印《红楼梦》，这个本子成为民国时期最通行的版本。20世纪50年代以后通行的人民文学出版社《红楼梦》百二十回铅印本，也是以“程乙本”为底本校点整理的。80年代以后，中国艺术研究院红楼梦研究所校订、人民文学出版社出版的百二十回本《红楼梦》前八十回以脂评本的庚辰本为底本，后四十回则以程甲本为底本。

虽然程、高一再声称该本后四十回是他们根据所搜集到的曹雪芹原

① 关于此本所得经过，程伟元、高鹗曾经有此说明：“爰为竭力搜罗，自藏书家甚至故纸堆中无不留心，数年以来，仅积有廿余卷。一日偶于鼓担上得十余卷，遂重价购之，欣然翻阅，见其前后起伏，尚属接笋，然湮漫不可收拾，乃同友人细加厘剔，截长补短，钞成全部，复为镌板，以公同好。《红楼梦》全书始至是告成矣。”（程伟元：《红楼梦序》程甲本卷首，转引自丁锡根编《中国历代小说序跋集》，人民文学出版社1996年版，第1160页。）“今年春，友人小泉过予，以其所购全书见示，且曰：‘此仆数年铢积寸累之苦心，将付剞劂，公同好。子闲且惫矣，盍分任之？’予以是书虽稗官野史之流，然尚不谬于名教，欣然拜诺，正以波斯奴见宝为幸，遂襄其役，工既竣，并识端末，以告阅者。”（高鹗：《红楼梦序》程甲本卷首，转引自丁锡根编《中国历代小说序跋集》，第1161页。）