

改編

陈墨评金庸系列

12

金庸

海豚出版社

改編

陈墨评金庸系列

⑫

金庸

海豚出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

改编金庸 / 陈墨著. — 北京 : 海豚出版社, 2014. 12

(陈墨评金庸系列)

ISBN 978-7-5110-2414-5

I. ①改… II. ①陈… III. ①金庸—侠义小说—小说研究 IV. ①I207.425

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第286964号

总发行人: 俞晓群

责任编辑: 李忠孝 边海玲

美术编辑: 吴光前

责任印制: 王瑞松

出版: 海豚出版社

网址: <http://www.dolphin-books.com.cn>

地址: 北京市西城区百万庄大街24号

邮编: 100037

电话: 010-68997480 (销售) 010-68998879 (总编室)

印刷: 北京天宇万达印刷有限公司

经销: 新华书店及各大网络书店

开本: 32开 (889毫米×1194毫米)

印张: 13

字数: 325千

印数: 1-6000

版次: 2015年2月第1版 2015年2月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5110-2414-5

定价: 54.00元

版权所有 侵权必究

自序：关于“改编备忘录”

一、金庸小说不仅是当今多元文化生活中的一种受人喜爱的文化消费品，而且已经成了当今影视创作改编的一种重要的文化资源。

从香港粤语片电影导演胡鹏于1958年率先将金庸小说《射雕英雄传》搬上银幕以来，金庸小说被一次又一次改编成电影或电视连续剧，至今不绝如缕。电影银幕和电视银屏上，我们见识了金庸小说中形形色色的人物。在1998年台湾举行金庸小说国际学术研讨会期间，台湾电视银屏上甚至出现过四部《神雕侠侣》同时播放，四对杨过、小龙女打擂台的盛况。

大陆方面，新世纪之初，金庸先生以一元钱象征性版税将《笑傲江湖》的版权出让给中央电视台，成了轰动一时的新闻事件，并从此掀开了大陆电视人改编金庸小说的崭新一页。短短几年之间，金庸的绝大部分小说都有了大陆电视改编版本。最新的消息是，已经有大陆制片商购买了某些金庸作品的下一轮改编权。

如此，根据金庸小说改编的电影和电视剧作品，已经成为金庸小说研究的一个不可忽视的子项目。而从电影和电视剧改编的角度来看金庸小说，也确实是一个重要的研究角度，不仅能够深入其中，往往还能别开生面。

二、香港、台湾、大陆、新加坡以及其他地区华语影视制作机构争相改编金庸小说，各领风骚三五年的状况，固然有让人激动的一面，却也有让人忧虑的一面。如今我们不得不面对这样一个尴尬的问题：如此之多的改编作品，究竟有哪一部电影或电视剧作品称得上是金庸小说改编的精品或经典之作？

各领风骚三五年，或一二年，或几个月，很快就有新的同题作品出现，有好的、值得赞赏或可以理解的一面，即一千个人就有一千个哈姆莱特，一千个人就有一千个林黛玉和贾宝玉，一千个人就有对金庸小说的一千种不同的理解。改编金庸作品，正是对金庸小说进行不同形式的诠释和翻译，你说你的金庸，我说我的金庸，大家都来说，各有所短，自然也会各有所长。

但这里也有不大让人放心的一面，那就是一些号称改编金庸小说的作品，不过是貌似金庸小说，其实并没有表现出金庸小说的真精神和真肌理，常常是对金庸小说进行随意的改动和编造，有些甚至不过借用金庸小说的人物姓名及其个别线索进行让熟悉金庸小说者瞠目结舌的创新。后一类作品，无论成功或失败，恐怕都与金庸小说没有多大的关系。

更令人忧虑的是，由于数千年小农经济传统的影响，在

进入现代化商业竞争市场之初，影视制片人常会重蹈先人无序竞争、小本经营、以次充好乃至假冒伪劣的覆辙。在上世纪20年代与30年代之际的上海武侠电影史上，和50年代到60年代之交的香港武侠电影史上，都曾经出现过这样的恶性竞争导致国产或港产武侠片数量激增至“臭遍街”的可怕现象。这种追求多快好省，实际上不过是以次充好的短期行为，结果不仅会砸掉制片商的品牌，还会使整个电影类型的声誉受到严重损害。金庸小说的声誉虽然不至于因为部分改编者的假冒伪劣而受到根本性的损害，但若冒改编金庸之名却少金庸小说之质的作品太多，难免让人对金庸小说的改编作品印象恶劣，甚至对金庸小说敬而远之。

虽然改编金庸小说的电影电视作品很多，金庸小说被改编了一轮又一轮，但如何对待金庸小说及如何改编金庸小说仍然是一个亟待解决的问题，因为这一问题其实并没有真正解决。

三、近几年来，我受制片人张纪中先生的邀请，参与了他担任制片人的长篇电视连续剧《射雕英雄传》、《神雕侠侣》（已经播放，毁誉不一）、《碧血剑》（制作完成，即将播放）、《鹿鼎记》（正在拍摄过程中，即将进入制作阶段）和电影《神雕侠侣》（因为多种原因，至今仍没有投拍）等作品的改编创作。身份是文学顾问，实际上却参与改编策划、剧本统筹或剧本编审等多项工作。

参与这些作品的改编工作，我曾与不同的导演、投资人及数十位编剧合作过，见识过多种不同的改编理念和改编方

法，与一些编剧和导演之间有过激烈的争议和大大小小无数次的讨论切磋，总体上是大家合作愉快。

经过讨论和争议之后，多半都能找到大家都能接受的妥协方案。在与富有经验且具艺术才华同伴合作过程中，我学到了很多的新知识和新经验。切实了解到电影或电视形式与小说之间的不同，因而必须经过艰苦的改编和再创，才能够找到恰当的形式将金庸小说的形象和灵魂充分地表现出来。

当然也会有难以合作的时候，有些编剧虽然富有编剧经验且有创作才华，但他们的剧本不只改编，更多的其实是改写；不仅改写了金庸小说的故事情节，甚而改写人物性格。不能说剧本不好，但却不是、至少不完全是金庸小说的改编剧本。我只能说，这些编剧没有认真阅读金庸小说原著，没有深入理解金庸小说的肌理和精髓，甚至对小说原著还缺乏应有的了解和尊重，因而导致有些情节和场次的改编，看起来虽然有戏，实际上损害了金庸小说的肌理。

为了大家有一个共同工作的基础，从《神雕侠侣》的改编开始，我都会先写出改编备忘录。也就是将我能够想到的一些问题写出来，诸如对原著的理解，对其中主题和人物的分析，对小说情节肌理的梳理，对改编风格和改编难点的思考等等，供大家讨论，然后再根据大家的共同认识确定具体的改编思路和改编方案。备忘录的形式和性质并不一样，有些只是一个讨论提纲，有些则兼具策划书的性质。因而有些比较简略，而有些则相当完备周到。

四、这里收录了我的几个备忘录，需要作一些具体的说明。

首先，其中没有40集电视连续剧《射雕英雄传》的改编备忘录，因为我参与这部戏的改编工作时间比较晚，第一次参加摄制组的集会，已经是讨论40集剧本的初稿阶段。因为中途加入而后程不得不快马加鞭，我没有来得及从容地写出一份详细的《射雕英雄传》改编备忘录。我的观点和意见都在讨论会上口头发表，当场讨论，从而没有任何文字记录。对剧本的审读报告及其具体的意见和建议也大都写在剧本打印稿的空白处，因为没想到要保存这些，所以搬家之后，这些剧本文稿和我的意见与建议文字也就全都丢失了。

其次，40集电视连续剧《神雕侠侣》的改编，我写出了备忘录，但后半程我一直在国外做访问研究，只能通过电子邮件与编剧和导演讨论。我的电脑曾染上病毒而不得不重装软件，导致一些文件丢失，所以，这里收录的关于电视连续剧《神雕侠侣》的备忘录也就只是一个提纲，而不是备忘录的全文。好在我还参与了电影《神雕侠侣》的策划，并写出了完整的策划讨论方案，且被完整地保留下来了。从中也可以看到我对这部小说的基本看法及其改编思考。

再次，这里收录的30集电视连续剧《碧血剑》和50集电视连续剧《鹿鼎记》的改编备忘录，是我根据改编工作备忘录删节而成。也就是说，这里发表的，只是实际工作备忘录的一部分。因为具体的工作备忘录中将这两部作品的所有人物都作了备案索引和分析提示。对于并不实际参与改编工作的读者来说，有些内容未免多余。不过，除了删节之外，在其他方面并无修改，全都保持原状。

又次，最后收录了两个特殊的备忘录，即场景设计备忘录。

场景设计和主题影视城的设计，既非我特长，也不是我的正常工作。只是，我曾应邀参加过包括浙江象山《神雕侠侣》影视城等多家主题影视城的策划讨论，有意思的是，最终建成的影视城，我没有留下文字；而我留下备忘录文字的影视城却由于这样或那样的原因最后并未建成。我把它们也收录在此，也算是熟悉金庸小说的一个非常特殊的角度。于我本人，自然还有一份特殊的纪念价值。

五、需要说明的是，由于在过去的几年间我本人也曾参与过几部金庸小说的改编工作，我对金庸小说改编作品批评的公正性可能会受到质疑，也确实在一定的程度上丧失了充当公正的批评家的资格。在这里，我不再是以一个批评家的身份说话，而是以一个金庸小说改编的参与者的身份说话。

我的这份《备忘录》，并不是对其他金庸小说改编作品的批评，而是自己参与的几次金庸小说改编的真实记录。我当时写作备忘录的目的，如前所述，不过是作为一个改编顾问和策划人，为编剧、导演、制片人和其他策划人的讨论提供一份讨论的草案，以便大家有一个开始工作的共同平台。其中有我对作为改编对象的金庸小说的主题、情节、人物性格等方面的理解，有对金庸小说改编基本原则和思路的探索，有对一些改编难点的梳理和分析。前车之鉴，无论是作为成功的经验或作为失败的教训，都应该也值得与大家分享。

对于影视创作界以外的读者，只要喜爱金庸小说或喜爱金庸小说改编的电影电视剧作品，这本书也有一些可以分享的东西。例如，其一，从影视改编的角度看金庸小说与纯粹

地看金庸小说文本角度大不相同，因而看法和所见都会有所不同。其二，通过这本书，多少可以了解一些金庸小说改编及其影视制作的思路、流程及其相关的内部消息。其三，备忘录说到底仍只不过是一种设想，一种讨论的草案，与最终形成的影视作品还有相当的距离，了解其中的差异，或将此作为一种观看或评价影视作品的参考系，或许不无补益。

当然，这不过是我自己的个人想法，真实效益如何，尚待读者朋友阅读和鉴定。毕竟，这些《备忘录》不过是些改编工作的备忘录而已。是否值得一读，请您看看再说。

目 录

自序：关于“改编备忘录”	i
金庸小说与电影	1
一、金庸小说的高难度	
二、金庸小说的电影改编	
三、金庸小说的影响与启示	
30集电视连续剧《碧血剑》改编备忘录	42
一、主题研究	
二、风格设计	
三、情节与线索	
四、改编原则	
五、改编难点	
六、改编要点	
七、人物分析与提示	
40集连续剧《神雕侠侣》改编备忘录（提纲）	120
一、主题层次与要点	

- 二、风格层次与要点
- 三、重要人物及其个性类型：
- 四、武功打斗的想象和设计：
- 五、需要讨论和处理的难题
- 六、人物关系与重要故事情节：
- 七、逐回讨论

电影《神雕侠侣》改编备忘录..... 148

- 一、引言：改编金庸的难处
- 二、对《神雕侠侣》小说的理解和电影的设想
- 三、保留什么：原则与要点
- 四、删除什么：原则与要点
- 五、逐回题材初选与提示
- 六、三种初步构想及其分段建议
- 七、重要人物的性格及其相互关系
- 八、结语：对编剧和导演人选的建议

50 集电视连续剧《鹿鼎记》改编备忘录 236

- 一、主题认知
- 二、风格：幽默与卡通
- 三、结构分析
- 四、语言艺术
- 五、情节与疑问
- 六、人物与名册

附录一：《鹿鼎记》场景提要与说明..... 350

- 一、紫禁城

二、北京城门、街道和建筑群	
三、扬州市井建筑群	
四、神龙岛建筑群	
五、庄家鬼屋	
六、寺庙建筑群	
七、莫斯科及其郊外猎宫	
八、云南昆明建筑群	
九、雅克萨城	
附录二：《倚天屠龙记》主要场景策划备忘录·····	378
一、元大都城	
二、光明顶景区	
三、宗教建筑景区	
四、蝴蝶谷景区	
五、冰火岛景区（备选）	
后 记·····	400

金庸小说与电影

我之所以要将金庸小说与电影列为一个专题来说，除了本人熟悉、喜爱金庸小说，也因为金庸小说是中国现代武侠小说创作的最成功的典范，堪称中国侠文化史的高峰之作。

此外还有下列原因：

其一，金庸小说与武侠电影渊源较深，从 50 年代起就有人将金庸的武侠小说搬上银幕，此后不断地被改编成电影、电视作品，90 年代又出现了新的热潮，且还在持续发展，电视剧不算，仅是电影，据不完全统计，就有 30 部以上。超过金庸小说数量一倍多，不少作品被一改再改，不断推陈出新。

其二，金庸小说丰富了武侠文化史，对武侠电影的影响自然不仅是被改编而已，它的一些人物形象、武功招式、人物关系及行为细节，经常被其他的影片（非金庸小说改编的影片）所“借鉴”。

其三，金庸小说之所以不断地被改编成电影，一方面是因为电影很难达到小说的艺术境界，因而总难使人满意，所以下一时期又会有人来重拍——武侠电影史上的一些著名的导演，如粤语片的胡鹏、张瑛，国语片的张彻、鲍学礼、楚原、孙仲、牟敦带、华山，以及徐克、程小东等人，都改编过金庸小说。另一方面的原因，则是不同时期、不同个性的导演（包括编剧），对金庸小说有不同的

读解方式，因而需要不断地重拍。就这一点而言，“小说与电影”的矛盾关系，在金庸小说与武侠电影的关系中表现得相当突出，因而研究这一问题具有理论意义。

其四，也是最重要的一点原因，是到目前为止，尚没有哪一部根据金庸小说改编的电影能真正令人满意。称得上“优秀影片”的并非没有，但能与金庸小说比肩的却是一部都没有。金庸小说就像莎士比亚的戏剧、托尔斯泰的小说一样，是电影人永远感兴趣、永远被吸引、却永难登顶的艺术高峰；是对电影人的永恒的诱惑，也是永恒的挑战：它不改编，价值无疑是极大的，而要想改好，却又谈何容易？因此，这一问题就具有很高的研究价值。

一、金庸小说的高难度

这个题目应是“金庸小说的艺术高度与改编的难度”。为了简明扼要，便以“高难度”来概括。这也有道理，因为金庸小说的艺术成就是电影人连做梦也想不到、更达不到的。这不仅是因为电影人的素质，同时也因为电影人的“阅读方式”与“表达方式”的限制。

前面说到金庸小说达到了电影人梦想不到的高度，看起来是对电影人不大客气，对电影人的文化素质有所不恭，实际上并非如此。而是金庸小说远远地超越了“武侠小说”的极限，不能在武侠世界中称量出它全部的价值分量，就像不能用一杆秤来称量一座山。

金庸小说的想象力、创造性、文化价值及艺术境界，它对中国历史、社会及人生的感受之深，以及它独特的艺术个性与艺术表现形式，这已成了一种专门的学术专题，即“金学”。这本身就是一般武侠小说读者所梦想不到的。

看起来，金庸小说与一般的武侠小说似乎没什么两样，也有武、有侠、有传奇、有言情，也有复仇、夺宝、争霸、御侮，等等。

而金庸小说与众不同之处，在于他不但像高明的厨师，用同样的材料做出了味道决不同于一般的菜肴，更在于他将武侠小说的“功夫”练到了“三重境界”，因而人所难及。这是他的高度（三重）与难度（境界）。

有人说，金庸小说是精英文化对通俗文化进行改造的成功典范。这话一点不错。这意味着：（1）高雅艺术对通俗艺术的改造；（2）创造性艺术对类型性，探索性对模式化的改造；（3）个性创造对大众口味的改造；（4）现代意识对传统文化的改造；（5）严肃追求对娱乐满足的改造。

所以，金庸的小说，“形”似与一般武侠小说相类，其“神”却独具意韵。具体地说，是武与非武、侠与非侠、奇与非奇的统一。

让我们分开来说。

1. 武功的三重性

武侠小说的武功打斗，是一个重要的元素。一般的作者都愿意在这方面多花些功夫，争取出“奇”而制胜，但却想不出什么花样来。因为武功的描写，无非一“实”一“虚”两种。

“实”之一类，如少林拳、武当剑，太极、八卦、象形、形意，以及其他一些门派，难点是，一来作者所知有限，二来一招一式地写又难免呆板，武侠小说毕竟不是“武术教科书”。

于是就发展“虚”这一类，又无非是在其兵器、武功名称上作文章，发展到极致，无非是“法术”，即飞剑杀人、腾云驾雾、移山填海、呼风唤雨，弄多了，照样让人乏味。

人的想象力受到了挑战，武侠作家的武功描写看来发展到了极限。

但金庸却另辟蹊径，在“实”与“虚”之间大作文章，创造出了自己的“百花错拳”（这是他的小说处女作《书剑恩仇录》的主人公的武功），打出了新的局面——

- (1) 百花纷呈，错综复杂的艺术性；
- (2) “百花易敌、错字难当”的学术性；
- (3) 百人百艺，一人一拳的人格化。

——这就是金庸小说武功描写的“三重境界”。

下面让我们举例说明。

先说武功的艺术性。

武功的艺术性，是指武功描写的精彩程度，以及创新形式。上述的“百花错拳”即是一例，只不过还是初创，只是使人觉得“好看”。打拳名“百花”，能引起人们的视觉联想，而“错落有致”，则更增雅趣。

最具特色的创造，是金庸将“武功”与“文艺”结合起来，构成独具一格的“文艺武功”，即把传统的文学、艺术形式融入武功描写之中。如诗、词、歌、赋、琴、棋、书、画，乃至典故、成语等等，都成了金庸小说的武功描写对象，成了独特的“套路”与“招式”。

比如诗，《连城诀》中就有“唐诗剑法”；《侠客行》中更将李白的《侠客行》诗“化”为一套高深莫测的武功；《鸳鸯刀》中的“鸳鸯刀法”的每一招都是一句情诗。

如琴，在《书剑恩仇录》的上部，乾隆与陈家洛弹琴，还只是弹琴而已，只不过乾隆听出了陈家洛的琴声中有金戈之声而已；到了下部，余鱼同吹奏一首《十面埋伏》，便使陈家洛的武功找到了独特的节奏，从而使一场武打变成了一场音乐舞蹈，其美可知。^①《射雕英雄传》中的黄药师吹箫、欧阳锋弹筝，就不是音乐比赛，而是“内

① 需要说明一下，这里所说的余鱼同吹笛、陈家洛舞蹈的打斗，是《书剑恩仇录》流行版中的情节，新修版删除了这一情节。从整体上说，删除是有道理的，但从金庸小说武功与打斗的创造性这一角度说，这一音乐舞蹈打斗场景仍不失为一个经典型的例证。