

湖南师范大学文学院『影戏』研究文丛

岳凯华 赵树勤 主编

光影 红楼剧

——
红楼戏剧影视研究

高欢欢 著

湖南师范大学文学院『影戏』研究文丛

岳凯华 赵树勤 主编

光影 红楼剧

——红楼戏剧影视研究

高欢欢 著

中国电影出版社
2016·北京

图书在版编目(CIP)数据

光影红楼剧：红楼戏剧影视研究 / 高欢欢著. —北京：
中国电影出版社，2016.6

(湖南师范大学文学院“影戏”研究文丛 / 岳凯华，
赵树勤主编)

ISBN 978-7-106-04484-8

I. ①光… II. ①高… III. ①《红楼梦》—戏剧文学
评论②《红楼梦》—电影文学评论③《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(2016)第140711号

光影红楼剧：红楼戏剧影视研究

高欢欢 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号) 邮编100013

电话：64296664(总编室) 64216278(发行部)

Email:cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

版 次 2016年7月第1版 2016年7月北京第1次印刷

规 格 开本/710×1000毫米 1/16

印张/15.25 插页/2 字数/275千字

书 号 ISBN 978-7-106-04484-8/J · 1873

定 价 40.00元

谨以此书敬献导师路应昆、刘丽文教授！

序一

高欢欢博士的专著《光影红楼剧——红楼戏剧影视研究》即将出版，这是一件令人高兴的事情。这些年来，关于《红楼梦》戏剧影视改编的研究越来越多，也越来越深入，学术成果比较突出，这表明人们对古代文学经典在当代传播的关注，这是非常值得肯定的。高欢欢博士的著作就是《红楼梦》戏剧影视改编研究的最新收获。

作为中国传媒大学毕业的博士，高欢欢的学术背景使得她在《红楼梦》戏剧影视改编的研究方面具有很大的优势。读她的书我深深地感到她既对《红楼梦》及其研究状况非常熟悉，也很有见识，同时她又对影视传播很熟悉很有研究，因此她的研究视野更开阔、更专业。全书从“大戏剧”观念出发，将有关《红楼梦》的戏曲舞台剧、戏曲电影、戏曲电视剧、电视剧、电影、话剧等等统统纳入研究范畴，对当代中国大陆根据《红楼梦》改编的戏剧影视作品进行了尽可能全面的搜集及系统梳理，勾勒出各个艺术载体对《红楼梦》改编的发展脉络和总体情况，分析了不同艺术载体改编作品的特点、成就和影响。并在此基础上，进一步从《红楼梦》戏剧影视改编对小说文本的接受、《红楼梦》戏剧影视改编作品自身的艺术特色以及时代氛围对改编的影响等方面探讨了改编的一些理论性和规律性的问题。高欢欢认为：“红楼剧的戏剧改编至少关乎三个层面的理论问题：一是编剧、导演对文学名著的‘文学接受’；二是红楼剧自身的演员表演与意境营造；三是不同时代对文学名著的不同解读。”她认为这三个理论研究层面不是孤立存在的，而是错综复杂、相互关联的。因此这三个方面理论问题的解决，无疑对《红楼梦》的改编影响很大。

我对高欢欢博士的研究很感兴趣，我认为这样的研究对《红楼梦》的当代传播是非常有学术价值的。说到《红楼梦》的当代传播，我们就不能不谈到《红楼梦》戏剧影视改编。当然，不管是过去还是现在，我还是希望凡是有一定文化修养的人都要读读《红楼梦》，并且最好是读原著，要细读，多读几

遍。著名作家白先勇先生说：“《红楼梦》是可以看一辈子的‘天书’。”这话说得好。当然，坚持读一辈子不容易。我认为，《红楼梦》是我们这一辈子一定要读一读的书，或者说我们一辈子如果没有读过《红楼梦》，如果不认识贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、王熙凤等《红楼梦》中的人物，如果不走进《红楼梦》的艺术世界，那将是人生的一大遗憾！

说到这里，你或许会联想起几年前广西师范大学出版社发布的那个“死活读不下去排行榜”，在这个排行榜中，中国的四大古典名著——《红楼梦》《三国演义》《水浒传》《西游记》尽在其中，而令中华民族感到骄傲的《红楼梦》竟排在第一名。这个消息一经公布，就引起了热议。对这个排行榜的反响，有愤怒的，认为是“读书人”的耻辱；也有赞成的，认为读不下去很正常。我认为这个排行榜，我们应该客观地面对，深刻地思考。不可否认，这个排行榜的调查并不具有权威性，因为仅仅调查了3000人，还不清楚这3000人的职业和文化程度，调查的对象未必都是“读书人”，而且对许多人来讲，不光是文学经典如《红楼梦》“死活读不下去”，恐怕他是什么书都“死活读不下去”。但不可否认的事实是，在今天，在我们这个社会，读书的风气确实不行。我们的教育和宣传都存在很多问题，社会风气不好，人心浮躁，一切向钱看，功利目的太强，这些都是造成许多人不读书的重要原因。

除此之外，我们还要看到时代的变化，人们生活方式的变化，人们对待文学经典、接受文学经典的方式已不仅仅限于“读书”。在古代，文学经典的传播主要是出书。而在当代，文学经典的传播除了出书等传统的手段以外，还有广播、电视、网络等新兴媒体。而对文学经典的戏曲影视改编是其中重要的传播手段。

说到这里，我想到在《红楼梦》产生后的200多年的时间里，有过几次大的传播，对《红楼梦》的普及产生了极大的影响。第一次是清乾隆五十六年辛亥（1791）程甲本的刊刻问世，从此《红楼梦》以印刷本的面貌传世，极大地推动了《红楼梦》的传播。正如梦痴学人在《梦痴说梦》中记载：“《红楼梦》一书，作自曹雪芹先生……嘉庆初年此书始盛行，嗣后遍于海内，家家喜闻，处处争购，故《京师竹枝词》有云：‘开口不说红楼梦，此公缺典正糊涂。’”

自那以后，在我的印象中，从《红楼梦》传播的角度来看，有过重大影响的就是1962年越剧《红楼梦》电影的播出，王文娟、徐玉兰的表演倾倒了多少观众，一句“天上掉下个林妹妹”传遍了神州大地，不知唱醉了多少人的心。我有一位朋友不知看过多少遍越剧电影《红楼梦》，他甚至能背诵整本的戏词。而更多的人正是通过这部电影知道了《红楼梦》，走进了《红楼梦》的艺术世界。

如果说越剧《红楼梦》电影以不可抗拒的艺术感染力大大地普及了《红楼梦》的话，而超过越剧《红楼梦》电影的影响，更进一步普及传播了《红楼梦》的，毫无疑问就是1987年王扶林导演的电视连续剧《红楼梦》的播出了。这部堪称《红楼梦》改编的经典之作，一经播出，即获极大的赞誉和热烈的讨论，当时是街谈巷议争说《红楼梦》，可谓盛况空前。因为这是自《红楼梦》产生以来，第一次以电视连续剧的表现形式全方位地展示《红楼梦》，并取得了巨大的艺术成功。如今电视剧播出已经30年了，欧阳奋强、陈晓旭、邓婕等演员仍然深深地刻在人们的心中，每每谈起，总是有着说不尽的话题。由此可见，在《红楼梦》的传播史上，影视戏剧改编对《红楼梦》的普及发挥了巨大的作用。

任何一部伟大的文学经典，都是在传播的过程中确立的。文学经典不是凝固的，而是不断建构的，它既是祖先留给我们的文化遗产，也是属于当代的，而且有着强大的活力。通过文学经典的传播，可以使文学经典融入当代的文化建构中，并影响到人们的心灵，这就是伟大文学经典的永恒价值所在。

自《红楼梦》问世以来，对《红楼梦》的移植改编就不断地出现，如清代的子弟书等民间曲艺节目，到20个世纪以来的戏剧和电影的改编，可谓是层出不穷。据统计，自20世纪20年代以来，仅据《红楼梦》改编的影视作品就有一百多部，这是不容忽视的传播手段。研究总结《红楼梦》戏剧影视改编，确实关系到《红楼梦》如何走进新时代的大问题。如何更好地改编《红楼梦》，怎样正确理解“忠实于原著”的原则，如何把小说叙述“改编”为戏剧影视叙述模式，这一直是人们在苦苦思考和努力探索的问题。古典文学改编为戏剧影视，有其共性，也有其特殊性，比较起来，《红楼梦》的改编无疑要比其他古典小说的改编难度大得多。其中一个重要的原因，是因为《红楼梦》并不是一个以情节见长的小说，其故事的“琐碎”“平淡无奇”是否适合戏曲舞台和影视银屏的表现，怎么改编好，因为读者看小说和观众看戏看影视，其接受的感觉和要求是不同的，这确实是一个大问题。还有《红楼梦》诗情画意般的艺术风格，细微而复杂的心理表现，这些如何把握？比如说演员对《红楼梦》人物形象的塑造，就一直是改编的大难题，而在戏剧舞台上的表演与在银屏前的表演又有很大的不同。在戏曲舞台上，演员可以通过夸张的表演和唱白衬托人物性格乃至心理状态，而电影和电视连续剧则需要和生活一样真实的表现，这就难了。今天人们谈到1987年版电视连续剧《红楼梦》时，对贾宝玉、林黛玉、王熙凤的屏幕形象大为赞赏，尤其扮演林黛玉的演员陈晓旭已经驾鹤西去了，更增加了人们对她的赞美和怀念。其实，当年在电视连续剧《红楼梦》播出后，对陈晓旭扮演的林黛玉形象批评的最多，认为她只是表演出黛玉尖酸

刻薄、闹小性儿的一面，并没有表现出黛玉纯净率真、聪明灵秀、清奇高雅的一面，尤其是黛玉动不动就生气哭泣，让人感到有些小肚鸡肠，不那么可爱，等等。其实，对陈晓旭表演的批评未免有些苛刻了，陈晓旭还是相当不错的演员，她对林黛玉形象的塑造还是比较成功的，至少到目前为止还没有哪部影视作品中的林黛玉超过了陈晓旭塑造的形象。陈晓旭扮演的林黛玉之所以存在一些不足，除她本人在艺术素养上的欠缺以外，最主要的是《红楼梦》小说中的林黛玉复杂的心理和内在的东西，曹雪芹可以“写”出来，而根本无法“演”出来。陈晓旭扮演的林黛玉已经是相当了不起了。演员如何理解、把握《红楼梦》的人物形象，这始终是《红楼梦》影视改编需要面对和认真研究的问题。从小说到戏曲到影视，不是简单地移植，而是一次新的创作。既然是“改编”，不“改”是不行的，怎么“改”怎么“编”，才是根本的问题，这也是学术研究的课题。高欢欢博士的研究，对进一步探索《红楼梦》的戏剧影视改编做出了积极贡献，这是很值得肯定的。

明年就是1987年版电视连续剧《红楼梦》播出30周年，前些时候我碰见王扶林导演，说到有朋友希望在明年举办“87版”电视连续剧《红楼梦》播出30周年纪念活动，这位为中国的电视连续剧发展做出卓越贡献的老导演非常诚恳地说，纪念“87版”电视连续剧《红楼梦》播出30周年，不要光是回忆怀旧，他更希望能开个研讨会，好好研究《红楼梦》应该怎样改编的问题。他说现在有人说“87版”电视连续剧《红楼梦》是经典，“经典”到底应该如何确认，说“87版”是经典，它“经典”在哪些方面？这位老导演谦虚地说，我只是认为“87版”音乐好，演员选得好，其他的就说不好了。他还非常遗憾地说，从叙述结构方面来说，“87版”有些平淡。而太虚幻境和神话故事由于当时的认识和技术、经费等困难没有拍，也是极大的遗憾。这位一生都为中国电视剧事业奋斗的老艺术家的肺腑之言，令我极为感动。他所关心的不是个人的荣誉和名利，而是对《红楼梦》走进新时代的深刻思考，是想为《红楼梦》的当代传播做更多的贡献。我们在向这位卓越的艺术家的崇高的敬意之余，更期待着有更多的专家学者关注《红楼梦》戏剧影视改编的研究，使《红楼梦》在当代得以更好地传播。在中国走向现代化的时候，我们的民族、我们的社会将会有更多的传统精神和文化气息，那么我们就深深地扎根在中华大地上，让亿万中国人伴随着伟大的文学经典充满自豪自信自尊地走进新时代。

是为序！

张庆善

2016年6月16日于北京惠新北里

张庆善：1952年出生，上海复旦大学中文系毕业。曾任中国艺术研究院红楼梦研究所所长、中国红楼梦学会秘书长，现任中国艺术研究院党委书记、副院长，中国艺术研究院学术评议委员会副主任，中国红楼梦学会会长，《红楼梦学刊》主编，研究员、博士研究生导师，新版电视连续剧《红楼梦》文学统筹，长期从事中国古典小说研究，特别是《红楼梦》研究。

序二

读高欢欢的《光影红楼剧——红楼戏剧影视研究》书稿，在我的眼前打开了一幅学术研究的新天地，我觉得这是一部选题独特、资料翔实、论证充分的著作。

本书在选题方面开了《红楼梦》、特别是红楼戏剧影视研究的先河。据高欢欢统计，根据小说《红楼梦》改编的当代中国大陆红楼剧有54部，其中戏曲舞台剧25部，有些剧目曾被改编成电影；根据小说《红楼梦》改编的当代中国大陆电影共有8部，除了谢铁骊导演的六部八集系列电影是故事片电影，其余的7部影片都是戏曲电影；根据小说《红楼梦》改编的电视剧共有17部，其中有10部是戏曲电视剧，涉及的剧种有京剧、越剧、川剧等；当代中国大陆《红楼梦》话剧改编有两部，即陈薪伊的全景话剧《红楼梦》和张广天的先锋话剧《红楼梦》。与单篇的剧评、影评完全不同，高欢欢把上述的红楼戏剧影视作为一个整体，对其展开全面、系统、立体、深入的研究，总结其社会影响，挖掘其经验教训，寻找出其规律性的东西，从选题的角度看，完全可以说是学术研究中的开先河之举。

在资料收集方面，高欢欢下了真功夫、硬功夫。比如根据小说《红楼梦》改编的当代大陆红楼梦剧有54部，书中对这54部剧的产生时间、所属剧种、基本内容、导演和主演、社会影响等方面的情况都弄得清清楚楚。在书的第三章第一节《当代中国大陆〈红楼梦〉电影速描》中，著者写道，1951年，上海国泰影片公司拍摄了由杨小仲导演的京剧电影《红楼二尤》。1962年，上海海燕电影制片厂和香港金声影业公司联合摄制了由岑范导演的彩色戏曲艺术片越剧《红楼梦》。1963年，上海海燕电影制片厂和香港金声影业公司联合摄制了由吴永刚导演的彩色戏曲艺术片京剧《尤三姐》。1989年，北京电影制片厂摄制了由谢铁骊导演的六部八集系列电影《红楼梦》。2003年，泰国正大集团、上海越剧院、上海文广新闻传媒集团联合摄制了由胡雪杨导演的越剧电影《红

楼梦》。2007年，北京华风气象影视信息集团有限责任公司、上海越剧院、中央新闻纪录电影制片厂联合摄制了两部越剧电影《红楼梦》，一部为民乐版，一部为交响乐版。2013年，北京北奥集团有限责任公司、北方昆曲剧院、星美今晟影视城管理有限公司和星美（北京）影业有限公司共同出品了由龚应恬导演的昆剧电影《红楼梦》。著者还特别指出，除了谢铁骊导演的六部八集电影《红楼梦》是故事片外，其余的影片均为戏曲电影。从上述的举例可以看出，著者几乎是穷尽了所有资料。资料全面、充分、扎实，说话才能做到有根有据。

008

在论证方面，高欢欢下的功夫尤其深。全书分为上、下两篇，上篇包括五章，第一章为《当代中国大陆红楼剧总面貌》是总论，接下去四章依次论述当代中国大陆《红楼梦》戏曲舞台剧、《红楼梦》电影、《红楼梦》电视剧、《红楼梦》话剧，从而构建起各类红楼剧纵向的、历时性的史线索；下篇包括第六、第七、第八这三章，依次是《红楼剧对小说《红楼梦》的接受》《红楼剧的人物表演与意境营造》《时代氛围对红楼剧改编的影响》，从而梳理、总结出各类红楼剧横向的、共时性的整体面貌和内在特质；将上、下两篇联系起来，我们看到，著者已经构建了关于当代大陆红楼剧的纵横交错、史论结合的研究框架、研究体系和研究结论。在对具体问题的论述上，书中处处可见精彩之处，比如在第二章论述当代中国大陆红楼戏曲舞台剧改编及演出情况时，著者写道：当代大陆《红楼梦》戏曲舞台剧改编剧目有25部，其中越剧所改编的“红楼戏”剧目繁多、影响力较大。温婉多情的越剧适合演绎才子佳人的爱情故事，因此以宝黛爱情故事为主线的越剧《红楼梦》成了经典的传世之作；慷慨激昂的京剧适合塑造泼辣、刚毅的女子，因此以尤三姐、王熙凤等人物为主角的《红楼二尤》《尤三姐》和《王熙凤大闹宁国府》成了经典之作；高贵典雅的昆剧与小说原著的气质最为吻合，二者都是作为中国古典艺术美的极致而体现出了一种独特的审美情怀，因此昆剧《红楼梦》以其优雅低回的唱腔、古朴典雅的唱词和清新优美的表演显示出了独具一格的审美格调。黄梅戏《红楼梦》以其鲜明的主题、动听的唱腔和强烈的戏剧冲突赢得了观众的认可。它以宝黛爱情故事为主线，以宝玉的境遇和思想为核心，揭露封建制度的罪恶，倡扬个性解放的必然。龙江剧作为东北黑土地上土生土长的戏曲，它对《红楼梦》的改编更是具有自己独特的风貌。龙江剧《荒唐宝玉》以宝玉的荒唐轶事为主线，结合了二人转等独具地方特色的艺术表演，体现了宝玉的叛逆性格。著者这里所做的综合性的概述，文字精简，抓住了各个剧种与《红楼梦》产生联系（即改编）的独特个性和本质特点，给我们留下了非常深刻的印象。

我和高欢欢的父亲是多年的好友，我知道高欢欢自小读书认真，成绩一直优秀，善于独立思考，读博期间更是勤奋努力，收获甚大。现在她这部著作即将出版，我感到由衷高兴，于是很乐意写下了上面的读后文字。

余三定

2016年5月14日于岳阳市南湖畔

余三定：湖南岳阳县人。国务院政府特殊津贴获得者。中文系教授，中国作家协会会员，研究方向为文艺学和当代学术史。曾任湖南理工学院校长，党委副书记。

上 篇

第一章 当代中国大陆红楼剧总面貌·····003

第一节 当代中国大陆红楼剧总览·····003

第二节 当代中国大陆红楼剧发展概貌·····006

第二章 当代中国大陆《红楼梦》戏曲舞台剧·····009

第一节 当代中国大陆红楼戏曲舞台剧概貌·····009

第二节 永葆魅力的经典——越剧《红楼梦》·····017

第三节 别出心裁的选材——京剧红楼戏·····021

第四节 传统与现代——昆剧《晴雯》与《红楼梦》·····023

第五节 淳朴活泼的演绎风格——黄梅戏《红楼梦》·····030

第六节 尽显通俗美，荒唐中见真理——龙江剧《荒唐宝玉》·····032

第三章 当代中国大陆《红楼梦》电影·····035

第一节 当代中国大陆《红楼梦》电影速描·····035

第二节 红楼戏曲电影：红楼舞台剧中的经典·····040

第三节 谢铁骊导演的六部八集电影《红楼梦》： 生不逢时的杰作·····045

第四章 当代中国大陆《红楼梦》电视剧·····051

第一节 当代中国大陆红楼电视剧概貌·····051

第二节 堪称经典的王扶林版电视剧《红楼梦》·····060

第三节 诸多非议的李少红版电视剧《红楼梦》·····066

第四节 电视剧红楼人物群像：《黛玉传》《红楼丫头》·····081

第五节 当代大陆《红楼梦》戏曲电视剧·····085

第五章 当代中国大陆《红楼梦》话剧·····097

第一节 陈薪伊导演的景观剧《红楼梦》·····097

第二节 张广天导演的先锋话剧《红楼梦》·····100

小 结·····105

下 篇

第六章 红楼剧对小说《红楼梦》的接受·····111

第一节 红楼剧与小说版本的关系 ·····112

第二节 红楼剧对悲剧意蕴的诠释·····121

第三节 红楼剧对虚幻情节的取舍·····129

第七章 红楼剧的人物表演与意境营造·····139

第一节 红楼剧人物表演论·····140

第二节 红楼剧之意境营造·····149

第八章 时代氛围对红楼剧改编的影响·····155

第一节 学术研究与红楼剧·····156

第二节 商业运作与红楼剧·····158

小 结·····163

结 语·····165

附论一：李少红导演的水景秀《红楼梦》·····169

附论二：港台红楼剧·····171

第一节 港台红楼剧的学术研究概况·····171

第二节 港台《红楼梦》电影·····172

第三节 港台《红楼梦》电视剧·····179

参考文献·····183

附录一：清代《红楼梦》戏剧改编资料汇编·····202

附录二：民国时期《红楼梦》戏剧改编资料汇编·····208

附录三：当代大陆《红楼梦》戏剧改编资料汇编·····220

致 谢·····228

上 篇

第一章 当代中国大陆红楼剧总面貌

第二章 当代中国大陆《红楼梦》戏曲舞台剧

第三章 当代中国大陆《红楼梦》电影

第四章 当代中国大陆《红楼梦》电视剧

第五章 当代中国大陆《红楼梦》话剧

第一章 当代中国大陆红楼剧总面貌

第一节 当代中国大陆红楼剧总览

据笔者不完全统计,根据小说《红楼梦》改编的当代中国大陆红楼剧有54部,其中戏曲舞台剧25部,有些剧目曾被改编成电影,如京剧《红楼二尤》《尤三姐》,越剧《红楼梦》等。此外,为了戏曲艺术的抢救、传留和振兴,国家还启动了“音配像”¹文化工程,其中涉及《红楼梦》戏曲改编的剧目有京剧音配像《红楼二尤》、评剧音配像《王熙凤大闹宁国府》《红楼梦》。将“音配像”归于戏曲舞台剧既有其合理性,又不完全准确,理由有三:其一,“音配像”工程的启动目的并不是为了舞台演出,而是为了保存文化遗产。其二,“音配像”在演出形式上与传统戏曲舞台剧有所不同,演员的“形”“声”是分离的。一般而言,以老艺术家留下的声音为基础,年轻艺术家根据录音来配像。其三,戏曲舞台剧演出有一个最重要的因素那就是“观众”,但“音配像”的录制是无需观众的。因此,从某种意义上来说,“音配像”不是完全意义上的戏曲舞台剧。但“音配像”以舞台演出为基础,其基本形态也与戏曲舞台剧没有本质区别,为了使本书的分类不至于过于繁复,因此本书将之归于戏曲舞台剧。根据小说《红楼梦》改编的当代中国大陆电影共有8部,除了谢铁骊导演的六部八集系列电影是故事片电影,其余7部影片都是戏曲电影。根据小说《红楼梦》改编的电视剧共有17部,其中有10部是戏曲电视剧,涉及的剧种有京剧、越剧、川剧等。当代中国大陆《红楼梦》话剧改编仅有两部,即陈薪伊的全景话剧《红楼梦》和张广天的先锋话剧《红楼梦》。艺术形态的多元化发展,使得艺术创作者们不断地进行新的艺术尝试和探索,李少红的水景秀《红楼梦》就充分地利用水立方这个独特的剧场环境,打造了一场声光电色的盛宴。林奕华导演、何韵诗主演的音乐舞台剧《贾宝玉》也以一个全新的视角

1 “中国京剧音配像精粹”是在李瑞环创意和指导下实施的一项文化工程,为祖国的文化事业留下了一份宝贵财富。“音配像”工程所涉及的剧种还有昆剧、越剧、评剧、淮剧、沪剧等诸多剧种。