

摄影师李耀宗日前出版《“1987，我们的红楼梦”纪念画册》，引发了几代观众的回忆杀。选角和拍摄过程中的许多幕后趣事在书中一一呈现——

87版《红楼梦》是这样拍出来的

本报记者 陈熙涵

陈晓旭饰演的林黛玉

相关链接

王扶林：办培训学习班，让他们与角色耳鬓厮磨

就在电视剧《红楼梦》筹拍不久，北京电影制片厂决定要将《红楼梦》改编成电影，并由著名导演谢铁骕、赵元执导。当时，中国电影已经有了80年的发展史，而电视剧事业仍处于起步阶段。在投资上，电影《红楼梦》总投资达到2200万，而电视剧《红楼梦》只有680万，舆论关注度后者也不及前者。

种种质疑和压力落在导演王扶林身上。他有个绰号叫“王大胆”，他就是拿着电视剧《红楼梦》去和电影《红楼梦》拼一拼，这样的抉择绝对是种创作上的魄力。

87版《红楼梦》演员来自各行各业，大部分都是非专业出身。为了让新人更快找到感觉，王扶林拍摄于1984年春、夏两季在圆明园和八大处开设两期培训班。演员们一边研究原著、聆听红学家的讲授，一面练习身段、学习琴棋书画、古代生活习俗及影视表演。

“我要求所有人立刻开始读书。我和他们一起生活，一起读书。”王扶林认为，只有既了解书里的宝黛们，又了解现实里的他们，才有可能成功。

经过耳鬓厮磨的三个月，新人演员们从一个个生瓜蛋子，一步步接近着《红楼梦》书中的人物。用王扶林的话说，就是要“他们和书中的人物谈恋爱”。时至今日，他那句“你不会表演我不怕，关键是你得像这个人”，依然能给业界以启发。

穿着皱巴巴的背心、短球裤和一双塑料凉鞋，欧阳奋强就去了宝玉的试镜现场。试镜结束回成都时，他发现自己拿到的竟是头等舱机票！这让他对最终入选有了强烈的预感

1982年2月23日，几家重要媒体分别刊登了电视连续剧《红楼梦》的筹备消息，谁来出演剧中主角成为全国人民关注的焦点。

有一批观众熟悉的演员，如龚雪、张瑜、郭凯敏、沈丹萍、刘晓庆、李秀明等都要参与竞争。但不久后，公布了另一个消息：《红楼梦》不用明星，将全部起用新人。剧组按计划将在全国选出60多名条件比较好的演员，于1984年春季在北京圆明园举办一期演员培训班。令人意外的是，直到第二期学员班结束，还没找到演贾宝玉的人选。

哪一个剧组马上开机，而主演还没有找到的？这让王扶林很头疼。

这时有人推荐了欧阳奋强。刚好王扶林要去四川选景，就带着王熙凤的饰演者邓婕和李耀宗等人到了成都。他请邓婕去找欧阳来见面，但不巧的是欧阳奋强不在家。邓婕便给他留条，上写：“电视剧《红楼梦》的导演王扶林想见你。明天上午10点到锦江宾馆来，我在门口等你。——邓婕”

欧阳奋强看到纸条觉得很意外，心想“演贾宝玉这样的好事怎么会落到我头上呢？”这时，爸爸“推”了他一把：“对着有名的大导演，你这娃娃怎么腰杆挺不直了呢，也许这就是一个机会！”

黛玉精通琴棋书画，可是陈晓旭对古琴一窍不通。怎么办？“黛玉”自有办法。三天之后，拍“黛玉抚琴”，王扶林问她：“怎么样，不会穿帮吧？”“中央音乐学院毕业的，还能错吗？”晓旭已胸有成竹

87版《红楼梦》里，每个演员都是万里挑一选出来的，饰演林黛玉的陈晓旭自然也不例外。王扶林曾试探性地问陈晓旭：“如果你不演黛玉，其他角色你有喜欢的吗？”

“如果您让我演其他角色，观众会说你让林黛玉演了别人。”陈晓旭这样回答。

扮演林黛玉的演员，必须要通晓琴棋书画。拍“黛玉抚琴”时，她要弹奏一曲《高山流水》向宝玉倾诉心声，情到深处，弦断音绝。这是一场韵味浓浓的戏，陈晓旭对古琴一窍不通，但她坚决不用替身，第二天就从中央音乐学院找来一位老师。

老师要陈晓旭弹一段给她听。陈晓旭说：“我一点不会！”老师睁大眼睛吃惊地说：“从来没有学过，你后天却要弹‘流水’？不可能！”只好现学现卖了，老师把一小节反复弹了三次，陈晓旭回忆老师的动作，竟断断续续重复了出来。记忆力不错！老师纠正她的手势后又往下弹，陈晓旭跟着模仿，竟可以连续弹下几个小节了。拍摄那天，王扶林问她：“怎么样，不会穿帮吧？”

“中央音乐学院毕业的，还能错吗？”陈晓旭胸有成竹。拍摄非常顺利，在琴弦断了的一刹那，现场的人都被感染了。

在上海青浦大观园开始“荣国

府元宵开夜宴”拍摄后，陈晓旭接到通知，可以趁空隙去拜访著名越剧演员王文娟。这是扮演王夫人的周贤珍撮合的，她打心眼里喜欢陈晓旭，才有了这次“黛玉”拜访“黛玉”。

车刚到门口，王文娟已迎了出来。陈晓旭是个有心人，准备了一堆问题请教王文娟。比如，“林黛玉寄人篱下，孤单无倚，体弱多病。她和宝玉的爱情又遭到封建势力的破坏，可拍摄中导演提出还要表现她开朗、爱说笑，甚至逗得别人捧腹大笑及尖刻、孤高等侧面，这样，观众能不能接受？”

王文娟听了很感兴趣，她说：“过去受时代所限，无论舞台剧或拍电影，只反映宝黛的爱情悲剧。实际上林妹妹有时很开朗，笑得蛮多，有猛然笑，抿着嘴笑，嗤的一声笑，笑得捂住胸口，笑得岔了气……”王文娟如数家珍，还不无遗憾地加了一句：“我没你们这样的机会，要不，我要好好地笑笑！”说着她真的笑了起来。王文娟还提点陈晓旭：“黛玉难演，难就难在分寸感，没激情会平淡，感情太强烈又不像，尖刻了不可爱，不尖刻又不是林黛玉。”

临别时，王文娟拿出一本《戏文》杂志送给陈晓旭，里面刊登有她写的《我怎样演林黛玉》。捧着它，陈晓旭喜出望外，她知道这里面不仅有创造角色的丰富经验，更饱含了前辈的期许。

欧阳奋强饰演的贾宝玉

邓婕一度让导演组很纠结。大家觉得她演技头气质大了，演夫人、小姐呢，个子又不够。关键时刻，摄影师为她说了句有份量的话，她最终被定为王熙凤的扮演者

邓婕最终获得王熙凤一角，与她身上那股子重庆女孩的干脆劲儿有着直接的关系。凤姐操持着一个大家族，而邓婕在上学后就帮姥姥管家。有一次，姥姥说这个月开销超支了，邓婕就说：“姥姥，您这是没有计划好。”姥姥有些不服气：“咋个，你有啥想法？管家？”邓婕认真地说：“可以啊！”话说出去了，姥姥还真让她管起来了。一个月下来，家里非但没超支，还剩下八块钱。邓婕用这钱给姥姥做了一件棉袄，姥姥高兴得合不拢嘴。从那以后，邓婕开始管家，还管弟弟、妹妹，不让他们出去学坏。

13岁时，邓婕用两天两夜一口气读完了大姨家收藏的三本《红楼梦》，在戏校时又读过多次，87版《红楼梦》选角时，邓婕便跃跃欲试。

但选角导演觉得“她样子有些泼辣，但个头太矮，又不是很漂亮，演丫头气质大了，演夫人、小姐个子不够”，一时半会儿不知该让她试谁的戏。然而，等其他女孩子试完戏，邓婕走到摄像机前一表演，真是人不可貌相，太上镜了！时隔30多年后，王扶林回忆自己在选角小组从成都带回来的录像带中见到邓婕表演时的感受，称邓婕上镜之后可用惊艳来形容。

但摄影师李耀宗却给邓婕泼冷水。他对邓婕说：“有句话想劝你，人贵有自知之明！虽然让你试王熙凤的戏，但你各方面的条件……我希望你不要浪费时间！”

定王熙凤那天，驻地房间隔音不好，王扶林出于爱护演员的考虑给了邓婕两张电影票，让她去看电影《汪洋中的一条船》。邓婕知道这是王导一番心意，但身在电影院，她心里想的全是能不能选上。有意思的是，尽管李耀宗曾劝退邓婕，但关键时刻却为她说了句有份量的话：“个头矮可以通过镜头来弥补。”

就这样，邓婕最终被定为王熙凤的扮演者。

“黛玉进府”，是王熙凤的第一次出场，在《红楼梦》中，作者对凤姐出场大肆渲染：她那神情活跃的举动，彩绣辉煌的衣裳，一出场就能使人觉得这个人物声势非凡。但电视分镜头本里，凤姐的出场并没给她特写或近景。如何来表现她声势非凡的出场？邓婕想到了戏曲舞台主要人物出场时的“亮相”。如果能借鉴过来，并有机地糅合在自然、生活化的表演之中，说不定会起到奇效。

开拍时，伴着欢快爽朗的笑，邓婕迈着碎步，穿过站满婆子、丫头的荣庆堂前厅到了中堂。当见到依偎在贾母怀中的林妹妹时，她一个停步，双眼放射出惊叹的目光，同时双脚踮起，然后伸出双手向黛玉一扑……看样片时，邓婕这组戏曲程式化的表演，获得了成功。之后，她在许多场面大、人物多的镜头里，都采用了这种表演方法，并把它作为塑造凤姐这一外向型人物的重要手段之一。

戏内，探春替王熙凤当了几家；戏外，东方闻樱替王扶林拍了三场戏，结果把宝哥哥和凤姐都冻了个半死。她和探春一样，个性极强，并不满足于做一个演员

东方闻樱演“探春”无疑是具有戏剧性的，想当初她是跟着李耀宗进的“大观园”，却因性格与长相令人印象深刻，成了王扶林首批定下来的演员之一。

其实，东方闻樱出道很早，十几岁便演了电影、电视剧。个性极强的她并不满足于做一个演员，而是立志要报考中戏导演系。备考期间，东方闻樱结识了中戏导演系79班一大批才子，这个班的学生很多都成了中国戏剧界中流砥柱式的人物，诸如查明哲、王晓鹰、宫晓东、姜乃鸣等。有着男孩般性格，又有着独特见解的东方闻樱和这批人十分投缘，经常在一起探讨艺术。

拍《红楼梦》时，东方闻樱的导演才华已充分显现。最后阶段，王扶林忙于后期工作，就把“刘姥姥三进荣国府”“宝玉出走”和“王熙凤之死”三场戏交给东方闻樱，她协助李耀宗，由制片主任任大惠带队去拍摄。外景地在东北一个鹿场，最低温度零下三四十度。

“宝玉出走”这场戏在原著中是这样描写的：好一似食尽鸟

投林，落得个白茫茫一片大地真干净。拍这场戏，东方闻樱设计了两套方案。一个是清晨太阳升起的雪地，另一个是黄昏的雪地，分别体现宝玉两种不同的情绪。在拍雪地行走时，东方闻樱对欧阳奋强反复强调：“内心情绪要转换为外部行为，通过步伐的变化来体现沉重感。”

开机后，“宝玉”迎着夕阳一路走，越走越冷，但东方闻樱一直没喊停。一直走上山岭，才传来一声：“停！”东方奋强已冻得失去知觉，东方飞奔过来，嘴里一个劲儿说：“对不起，对不起，我需要画面有个起伏感，所以让你走上山岭才喊停。”而邓婕拍“凤姐之死”就更受罪了，整个过程需要赤脚单衣、用破席裹着，在雪地中被人拖走。邓婕冻得不省人事，但两位女性都有不惧严寒、追求完美的劲儿。

拍完《红楼梦》，东方闻樱转向了幕后。由她制作拍摄的《省委书记》《女子监狱》《走过斑马线》《中国1921》《戈壁母亲》等数十部影视作品，多次获得飞天奖、金鹰奖、“五个一工程”奖。

而她和李耀宗，后来也因种种原因没能相伴一生。