

上图讲座

LECTURES OF THE SHANGHAI LIBRARY

3月号/2008年

一场散了的宴席

——谈全景话剧《红楼梦》演出构想

主讲：陈薪伊

讲座嘉宾：关栋天（演曹雪芹）、张秋芳（演王夫人）、盖丽丽（演王熙凤）、
周立波（演薛蟠）、张殿菲（演贾宝玉）、董为杰（话剧《红楼梦》编曲）

陈薪伊：

现为中国戏剧家协会常务理事、中国话剧艺术研究会常务理事、国家一级导演，签约上海文化广播影视管理局，2003年11月荣获白玉兰戏剧艺术特别奖，享受国务院政府特殊津贴待遇。曾连续导演了数十部舞台艺术作品，兼涉话剧、音乐剧、儿童剧、歌剧、京剧、闽剧、越剧、粤剧和黄梅戏等众多剧种，多次荣获全国及各地戏剧节多类奖项，由她主笔编写的《徽州女人》文学剧本获曹禺文学奖。她导演的话剧《商鞅》和京剧《贞观盛事》荣登首批国家舞台艺术精品工程前列。她导演的剧作博杂融通，既视野开阔、气势恢弘，又蕴涵着细腻委婉的文化韵味。

约上海文化广播影视管理局，2003年11月荣获白玉兰戏剧艺术特别奖，享受国务院政府特殊津贴待遇。曾连续导演了数十部舞台艺术作品，兼涉话剧、音乐剧、儿童剧、歌剧、京剧、闽剧、越剧、粤剧和黄梅戏等众多剧种，多次荣获全国及各地戏剧节多类奖项，由她主笔编写的《徽州女人》文学剧本获曹禺文学奖。她导演的话剧《商鞅》和京剧《贞观盛事》荣登首批国家舞台艺术精品工程前列。她导演的剧作博杂融通，既视野开阔、气势恢弘，又蕴涵着细腻委婉的文化韵味。

陈薪伊：谢谢大家在周末，来听我谈《红楼》。我大概每次都要讲这样一个感想，就是时下经济大潮汹涌澎湃的时候，大家能够静下心来读一些书、交流一下学问、交换一些对生活的看法这是非常难得的，我已经第三次在上图跟大家交流了。我一进来就看到一位苏州的老先生又在等我，也是第三次了，我真的很高兴，谢谢上图做这样一件有意义的事情，一个国家如果只有一个经济的翅膀而没有文化的翅膀是会掉下来的，如果张开文化、经济两翼腾飞，那么中国是一定有希望的。所以只要上图有

万方数据

约，我一定会来，没有时间也要排出时间来，我第一次主要讲的是戏剧的人文精神，第二次主要讲《赌命》这个歌剧，在座的可能有人听过，题目是“生命档案 欲望寓言”，一个乞丐为了赌一套房子，赌一个当铺，最后把命搭进去了。今天我的题目是“一场散了的宴席——谈全景话剧《红楼梦》演出构想”，“盛宴必散”这就是我今天的主题。

天下没有不散的筵席，有聚必有散。这就是一个规律，在这个规律中间我还有一个主题——“富贵的悲剧”。生命真的是矛盾极了，人们都喜欢富贵，毫无疑问我也喜欢富贵，经济实力很雄厚，想什么车子就能买什么车子，想要什么房子就能买什么房子，想穿什么名牌就可以买到，当然是很幸福的。但是如果一个人忘记了别人，忘记了比你贫苦的人，忘记了社会责任，忘记了他人，为了富贵不顾一切，就可能会酿成富贵的悲剧。这就是我这一版《红楼梦》的主题。我不止一次的讲述，戏剧的主题越多，戏的意义便越丰富。伟大的作品一定是主题非常丰富的，《红楼梦》的主题像夜空的星星，数不尽。林黛玉的主题在我这次的《红楼梦》中就是“质本洁来还洁去”。关于贾宝玉的主题，大概从五四运动以后就有许多不同的看法，五四运动以前当然就有红学研究了，自五四运动后红学研究范围就比较广。到文革前后，观点就比较集中了，贾宝玉的主题就是更加的极端，他是封建制度的叛逆者，是由于他的叛逆精神所以封建制度就会崩溃，贾家就会崩溃。我认为贾宝玉不是这样的主题。当然，毫无疑问还

有爱情婚姻的主题。但是我以为爱情主题不是《红楼梦》的第一主题。我在虹口体育馆将要演出这个戏的主题又跟我给赵志刚排的主题又不一样,本来赵志刚今天要来的,但是他发高烧就没有来,因为这个戏里我也约了他要演“金玉良缘”这一段,要入我的戏,怎么入我一会儿会说的,那又是一个故事了。那里面的贾宝玉的主题跟我这个系列的主题不一样,也可能又过十年,我再排这个戏的时候又会挖掘出新的主题,这就是伟大的作品,它像一堆金矿一样让你发掘不尽。

为了下午的讲座,今天早晨我又在读曹雪芹,又发现了新的金子,又有可挖掘的东西,没有终止,对《红楼梦》的挖掘永远没有终结的时候。所以我认为中国的这一部《红楼梦》是世界第一流的作品,而不是之一,这是我今天特别要讲的一个观点。中国的《红楼梦》,曹雪芹的《红楼梦》是世界第一流的作品,后面没有“之一”二字,是顶级的。在全世界的文学作品中,托尔斯泰、雨果都是我崇拜的文学家,我认为《红楼梦》还要在这之上。它的文学性,它的中国文化的全方位的集中,它的痛苦,它的悲哀,它的怜悯,它的诗一般的爱情,以及爱情的毁灭都是世界一流的,无论是对富贵的描写,对穷人描写都是一流的,特别是对“奴才”的描写,在《红楼梦》里面可以说对各色奴才写绝了写尽了,王善宝家的、金钏式的、还有焦大……对官员的描写,一个贾雨村可以涵盖一切。对真与假的描写,我不是红学家,我只是顶礼膜拜《红楼梦》,我没有考证能力,也没有考证的时间,我并不想去考证什么,我只是去认识它,有机会、有可能的时候我会去表现它。

我这个《红楼梦》里面一直在寻找一个贾宝玉的主题,跟我七年前排的越剧交响乐版《红楼梦》不一样,因为那个毕竟不是我自己写的剧本,那个剧本写得非常好,但是它后面关于林黛玉和贾宝玉的爱情故事,基本上是遵照高鄂的后续写的,非常感人,没有人不哭的,没有人不喜欢“焚稿断痴情”,没有人不喜欢“哭灵”。但是我认为这只是一个侧面,而我这次做的《红楼梦》我想挖掘一个贾宝玉的主题,就是反省。

《红楼梦》这部书在里面有一大块金子,是什么呢?是贾宝玉的觉醒过程。贾宝玉原本就是一个

混世魔王,他就是一块石头,他不是一块玉,是因为他不断的犯错误,不断的伤害别人,不断的伤害他最爱的一些人,伤到最后的一个就是他最爱的林黛玉,是这样一个过程使他从一块石头,一块顽石,一块补天不要的破石头逐渐转化为宝玉,开始只是一个“假宝玉”,是一个富贵的宝玉而已,身在富贵人家而已。我对这点产生这次创作的冲动。我如何让贾宝玉在两个钟头的戏剧进程中让观众看懂贾宝玉的反省呢?我做不到的,我不可能让张殿菲一边演着荒唐的事情,一边突然停下来告诉大家这件事我做错了。那不是很傻吗?金钏大家知道的,宝二爷在恋着黛玉的时候还要去调戏金钏?我至今还认为他是调戏。不要说那个时代,就是现在突然关栋天拿一个樱桃跟秋芳说“秋芳妹子我要给你喂樱桃”,算不算调戏啊,何况那个时代,毫无疑问是调戏。但是如果调戏了没有被王夫人看见,就没有金钏跳井的悲剧,即使被王夫人看见了,贾宝玉不要吓得跑掉,是不是会有另外一个结局呢?曹雪芹这一笔宝玉跑掉,写的太妙了,对我震撼很大。正是这一笔让我想到了反省的主题。我不记得脂砚斋是怎么批的了,所谓“满纸荒唐言,一把辛酸泪,都云作者痴,谁解其中味”。在金钏这里是什么呢?……

王夫人除金钏、剪晴雯“造就”了林黛玉的“质本洁来还洁去”。

我必须向大家介绍一下这几位演员。盖丽丽演王熙凤,张秋芳演王夫人,关栋天演曹雪芹,周立波演薛蟠,坐在周立波旁边的是董为杰,是我好多戏的作曲家,《商鞅》、《安徒生》、《徽州女人》的作曲,我们合作已经12年,合作13部戏了,全中国全世界作曲家多了,我为什么只跟他合作呢?我插一个副主题吧,我们两个人在世界观、人生观、艺术观方面比较接近,这是很难得的。这次董为杰的音乐写得好极了,我们第一次排练的时候,秋芳听到音乐就哭了,演黛玉的许还幻每听到葬花词就哭,以泪洗面!真是一个还泪的人儿。还有张殿菲站起来跟大家鞠一个躬,大家知道他是贾宝玉了是吧?但是他只是贾宝玉之一,我这戏里面有四个宝玉,还有一个黄豆豆,他本来今天也要来,可是他今天要给二百个武术演员排练,黄豆豆是贾宝玉的灵魂。贾宝玉的反省实际上是曹雪芹的反省,“许多女子

让我明白了许多道理”，这是台词也是贾宝玉讲的原话，我们知道曹雪芹说女儿是水做的，男人是泥巴做的。不是这么简单，是曹雪芹自己在一个男人统治世界的世界里，发现女人是他的精神领袖，这个女人里面，是谁呢？最重要的一个精神领袖是谁呢？是林黛玉。所以林黛玉绝不是只会哭的、仅仅来还泪的一个人，用现在的话叫矫情的女孩子，绝不是的！她是清清楚楚，明明白白自己该怎样了结的一个人——“质本洁来还洁去”是《葬花词》的精髓。

所以我认为，贾宝玉在我这个戏里面是逐渐明白和清醒，是逐渐由假宝玉变成真宝玉的。所以贾宝玉的反省贯穿始终，那就是第三个宝玉，王庆祥演的老宝玉。我一定要让他反省，我不能让曹雪芹出来直接反省，关栋天，也许有一天也可能就是你在那反省，这很难讲的。而现在我只需要一个老宝玉在旁边反省，人到老了才能明白才能反省，年轻孩子最害怕的就是你让他反省，我这个人养过儿子、养过女儿，养过孙子又有外孙的人，我知道逼着孩子承认错误是老人最愚蠢的行为，他们最厌恶反省了。可是人老了你不让他反省困难，特别是明智的人，有思想的人，有觉悟的人，他一定会反省的，特别是这样一个大的文学家，如果没有反省的精神，写不出这么伟大的人类顶级作品。大家知道，如果没有林黛玉的死去，可能他永远不会反省，这就是人生，你没有铸成一个天大的错误，你永远不认识自己，所以反省只能自己反省，不能逼着人家反省。当我设置这个老宝玉的时候，我是兴奋的，当我想到要有一个老宝玉的时候，我兴奋了，我觉得我这个戏有望了，我说的有望不在于别人一定要为我鼓掌，也可能最后我还受批判呢，这很难讲的，我是说我要表述的东西我找到契机了。所以今天我所要讲的这一盘散了的宴席是从它散了之后开始演的，请帮我把这盘“宴席”端上来。后面看不见的人可以站起来看一下。（俯视红楼模型）大家可以过来看一下，这就是一盘散了的宴席，现在因为没有灯光，你觉得它很漂亮，假如有灯光处理的话，开始的时候它很灰暗的。

这盘散了的宴席上来三个人物，是三个平民老人。刘姥姥、焦大、已成平民的贾宝玉。我想从平民的视角来认识过去的浮华和富贵，在这盘宴席上

万方数据

最后出场的人是曹雪芹，他也已是一个平民了，一个平民文学家，一个曾经是贵族的平民文学家。关栋天你要像一个图腾一样的造型，唱出最后一首歌“满纸荒唐言……”你手握着一只笔，这支笔就是黄豆豆，他在中舞台那个小方舞着，用他的肢体书写着，随着曹雪芹的奋笔疾书，群舞演员依次倒下，用身体在舞台上变幻出“石头记”三个字，这就是我的主题，一个顽石的反省，由世势将顽石雕琢成了一位世界大文豪。那是中国宝玉——曹雪芹！前无古人，后来者（截至今日）。

这个总体的四块是红楼，中间这一小块方我叫它“梦的空间”，在浮华的世界里会有人在做梦，在自己的梦境中寻找自己的所爱，在这个虚假的世界里（不是有贾宝玉吗？贾元春吗？贾政吗？贾府吗？全是“假”的），我们每个人都有个非常纯真的世界，这个世界我把它叫做“每个人都有一块小方”。就是这硕大的红楼中间的一小块小方，这里是纯洁的、真实的世界，所以大家就明白了，这个大圈是一个屋顶，南边是一个戏楼，北边是大观园，东西两边可以是荣宁二府。从南到北是88米，东西50米，观众在周边高处看戏，透过屋顶看红楼，如果你有机会去俯视人生是多么有意思的一件事情，现在大家请坐我接着讲。

大家可能在电视剧里看到贾府被抄家之后的结局，贾宝玉等人都被关到了监狱。很有意思，这就是续的，高鹗续的？电视剧编剧续的，续写是很有意思的，我明年新的创作计划，给国家大剧院排大剧院版的意大利普契尼的《图兰朵》，普契尼也是写到最高潮的时候去世了，世界上有两个人续写了，这次大剧院版的《图兰朵》也要续写一个结尾，续写很有意思，可以给二度创作留下丰富的创作空间。《红楼梦》前80回留下许多谜团，需要后解，高鹗续写了后40回，我有一句玩笑话“高鹗续得，我也续得，我也想自己续一下”。这不是野心非要跟高鹗较劲，但是我想扔掉高鹗续的后40回，那么就存在一个问题，盖丽丽和你有关系，和王熙凤有关的一个问题，就是关于后40回的调包计。我小时候在看徐（徐玉兰）、王（王文娟）两位演《红楼梦》越剧电影的时候，调包计之后恨死王熙凤了，所有的恨都集中在王熙凤身上了，慢慢人长大以后也会否定一些东西了，我觉得这样的家庭不见得会用调包计

的方式吧,这是很早就产生了。我在排越剧交响乐版《红楼梦》的时候想要改掉调包计,但是不可能了,太费劲了。从戏剧艺术的角度就是根据作者和导演的认识及观演关系去选定、诠释,它带有很强的艺术创作个性。我这一盘散了的宴席,完全是为了贾宝玉的反省设置的,鲁迅说一部《红楼梦》,“经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事。”我看见“质本洁来还洁去……”

好,“质本洁来还洁去”毫无疑问是林黛玉的主题,我用这五个女性的死来构成全剧的链条。第一位是秦可卿,这个女性是非常性感的一位结过婚的女人,大家知道焦大骂贾府没有个好东西,“养小叔的养小叔,爬灰的爬灰”,讲的就是秦可卿,贾宝玉第一次性的梦就是因了秦可卿。这个人在戏里只是一个开头,是为了引出贾宝玉长大了,有了第一次的性爱,在这个梦中见到了十二钗,大家刚才看到在中间那一块方里演绎这一段他的第一个梦。但是秦可卿怎么会死呢?怎么会突然死掉呢,现在很多红学家都在研究,我也有一个疑问为什么她会死掉?我只是觉得她和其他死掉的女性有一个共同点,就是她怕,她怕这个大的圈里面的“红楼”,如果不怕,她不会死的。一个男孩子在梦中第一次之后这个人很快死掉了,这会给他的心灵带来什么?他不会忘记这个人,至少永远会问“可卿怎么会死呢?”老宝玉就带着这个疑问登场了,“可卿,你怎么会突然死掉呢”,他永远解不开的一个谜,红楼里面的谜太多了。

为了让老宝玉进行反省,我设置了周长270米的屋顶,在这贾家屋顶上有“屋脊六兽”,就是大户人家的屋脊上一定要雕六个兽。北方人把“无奈”形容为“屋脊六兽”,我在这个屋脊上安了一个人,这个人就是焦大,他就是第七只兽,他是最忠实于贾府老爷的,他容不得贾家有任何人不保护这个家庭,不保护这个红楼,他是最忠实的奴才,他的看法常常是最尖锐的,不一定是最对的,但是他会用最尖锐的语言把最本质的东西挖出来,他会骂秦可卿“养小叔的养小叔,爬灰的爬灰”。风流的人就会说她太美了,美得让小叔子都爱他,美得让老公公都爱她,焦大把最丑陋的语言骂出来了。我就把他安在这个屋脊上,就是西南角的屋脊上,让他看到

万方数据

不顺眼的时候就骂两句。然后我让老宝玉在抄家之后回到“故居”遇到的唯一的一个人就是焦大,主仆二人不断的回忆着往事,交换看法。也可能是焦大也可能不是焦大,只是贾宝玉的意识流,所有整个故事就可能是贾宝玉意识流里面的故事,所以他会第一个想到林妹妹这是毫无疑问的。他老了以后只要走到这里,第一个刺痛他的,他永远不能忘记的,永远负疚的,永远敬仰的一个女子就是林黛玉。所以我们的戏不是顺时针的写法,他的第一个反省就是“林妹妹你不应该进大观园”,从这句话开始他的反省。

我刚才讲了全剧的故事,是从这一盘宴席散了之后(抄家之后),贾家完全败了之后,刘姥姥带着板儿和巧姐来到“宴席”上,王熙凤一辈子就做了一件好事,就是给过刘姥姥二十两银子,曹雪芹很厉害,因为你做了一个好事我就给你一个好报,那就是你的女儿(巧姐)被刘姥姥从妓院里给救出来了。这样,第一个讲述的就是王熙凤,巧姐问:“我妈妈真的像别人说的那么坏吗?”刘姥姥得过王熙凤的二十两银子,所以她就会为王熙凤辩护。我也要替王熙凤摘出来一点清白,我认为宝黛的爱情悲剧不是王熙凤制造的,后40回的《红楼梦》如果没有调包计,那么宝黛的爱情故事就和王熙凤一点干系都没有了。王熙凤怎么可能会对林妹妹不好呢?在这个家里她非常明白一定要拍老祖宗的马屁,其他人都看老祖宗的眼色行事,有的人认为老祖宗的马屁不要拍,要拍王夫人的马屁,但是有的人会说只要拍宝玉的马屁就可以了,因为宝玉是大家的宝玉……这就是奴才学问,该拍谁不该拍谁,对王熙凤来说大话是清清楚楚的,而王熙凤这个高级奴才,她非常明白林妹妹是史太君的亲外孙女,她肯定对她好,整个的《红楼梦》你看不出她对林妹妹有不好的地方,那么林黛玉的悲剧是谁制造的呢?你仔细研究一下后就会发现其实最不容忍林妹妹的一个人是王夫人,就是秋芳演的这个角色。我们写这个剧本的时候,找关于王夫人对林妹妹不利的行为、言行和她的举措,一定不能杜撰,一定要完全原稿,我们只做一个发现者就够了。所以从林妹妹进府的第一天,王夫人告诫她,“你千万不要理这个混世魔王,姐妹们都不理他的”开始,林妹妹和贾宝玉悲剧的酿造者、策划者、甚至执行者都是王夫

人。王夫人为什么要这样做呢？因为她不喜欢林妹妹吗？当然，林妹妹是不讨她喜欢的一个女子，但这并不重要，重要的是林妹妹妨碍了她的计划。

一个人怎么会衔玉而生呢？一个人在娘的胞胎里面含着一块玉，你不管多大，在胞胎里要憋死的，会有生命危险的，所以我就怀疑。当然这是曹雪芹的智慧，他给他起了一个名字叫贾宝玉，它是曹家的事，为什么起“贾府”，他里面所有人的名字都很有意思，比如说第一个上来宣布圣旨的夏老爷，是个太监。中国没有这个惯例把太监不叫太监，不叫大总管而叫夏老爷，而且为什么给他取一个名字姓“夏”呢？那就是谐音了，就是曹雪芹在这本书里面所有的名字都是有暗喻的。他一来就吓着老爷了，所以叫“夏（吓）老爷”，贾宝玉一定是“假”的，一定不会真的衔着一块玉在妈妈的肚子里然后顺产落地，我这个戏就从这里写了。很有意思的是，贾宝玉出生的前一年春节，王夫人生了一个元春，第二年又生一个衔着玉的儿子。这个贾家的势力笃定她掌舵，笃定归她管理，笃定红楼是她的天下，难道这是运气吗？没有阴谋吗？在这个宅子里处处都有阴谋，就只有王夫人有运气？我觉得不会。从贾宝玉呱呱坠地的第一声哭开始，贾家就开始了新的格局组合，大太太邢夫人不会生育，王夫人却生了一个皇后娘娘，一个衔着玉的儿子，很有意思的格局，没有任何人怀疑贾宝玉是衔着一块玉出生的？这种做假太容易了。开始我们讨论的时候，我说她只需要买通接生婆就可以了，因为产房男人是不能进去的，后来我一想都不用买通，抱到手里就可以说怎么孩子嘴里有一块玉，这种假都是很容易造的，这王夫人了得，生了一儿一女，大小姐就当娘娘了，二少爷就是国舅了，以后贾家的天下不是她的吗？大房又没有儿子。因此我们又设计了一个戏剧场面，我们请演薛蟠的波波来演演这段。

周立波：“我薛家大少薛蟠，字文启是也，丰年好大雪，珍珠如土金如铁，说得就是我们薛家，东海缺少白玉床，龙王来请金陵王，说的就是我娘和我姨她们的娘家，了得啊！在我很小很小还是一只小小鸟的时候，我就听我娘说，我那姨妈王夫人他生了一个公子，这公子一落胞胎嘴里边就衔着一块玉，你说这做娘的吧，也真是煞费苦心，我娘盘算着如何亲上加亲，强强联手，以婚姻成就势力，就在暗

万方数据

中也打了一块金锁，但并不声张，就让我那妹子宝钗好生戴着，若有人问起就说那是过路的和尚送的，这每天过路的和尚那可就多了去了，这就叫死无对证。”

谢谢。

波波，这段台词里面暗含着一个悲剧，就是富贵的悲剧。气势一定要出来，一个人富贵到谁都不看在眼里，富贵到不可一世的时候，这个人就要垮台了，只有薛蟠可以这样表述。一个疯狂者，一个富贵到疯狂的人，你就要变恶了。我们只给穷人有四个字叫做“穷凶极恶”，这不公平。所以我觉得贾王两家，贾家说的是“白玉为堂金做马”，贾家的老太君又是史家的“阿房宫，三百里，住不下金陵一个史”。王家是“东海缺少白玉床，龙王来请金陵王”，他们多富有啊，富有到这个份上，波波你该有多大气势说这段登场诗。

秋芳，心计造就了你们姐俩的富贵。

秋芳大家都知道的，她经历了一段痛失傅彪的煎熬。现在该重返舞台了。我为什么选她演王夫人呢？她有什么优势呢？她现在并不是一流的明星，12年没有上舞台了，因为她有雍容的气质，有一口好台词，有一条好嗓子，王夫人的“财大气粗”是要靠好台词好嗓子来表现的。待会你要准备一段给大家表演一下，财大气粗太可怕了，把别人不放在眼里，以为自己的阴谋没有人会发现。我觉得这个玉和金锁是她们姐俩在十五年前商量好的一段婚姻计划，不然怎么会那么巧呢？谁叫她们俩是姐妹呢，她们俩要不是亲姊妹，我也不敢这样想，但是她们俩是亲姊妹，难道是林妹妹进府之后，薛宝钗进来才产生的这件事吗？不可能。她们俩生了孩子，我们现在都要做满月的啊，何况这样一个大家庭，所以它有一个时间顺序，至少是“金玉良缘”这个计划在先，在林妹妹进府之前。所以“金玉良缘”的动机在先，好好的一个“金玉良缘”突然进来一个林妹妹，这是不是一个故事呢？宝玉又那么明明白白的，无人不知的爱着史太君的外孙女，这个本身就是家族势力的竞争故事，所以爱情只变成一个虽然美好，但是非常脆弱的一个副线，而家族权势的竞争，婚姻的竞争是主线。而王熙凤恰恰没有觉悟到这一点，待她觉悟了，王夫人早已把一切部署好了，所以王熙凤在我这里面台词虽并不多，戏份却

不轻,你的戏份重在这里,万万没有想到王夫人不喜欢林妹妹,这个当高级奴才就难做了,到底是伺候好史太君呢?还是伺候好王夫人呢?所以我认为你(王熙凤)就只能装病了,凡事不顺就装病,这也是中国特色。

我们说王夫人的部署是相当严密的,很了得的。她向所有人暗示:你们谁要在我的儿子面前有一点点感情表露我就要消灭你,就这样非常简单。第一个消灭的对象就是金钏,曹雪芹用的名字真的是用心良苦啊,金钏有一句好词叫做“金簪子掉在井里头,有你的自是有你的”。话剧的词,这次虽然有舞蹈,有音乐和有歌唱,但是主要是对白和独白。因曹雪芹原词写得太好了,“金簪子掉在井里头,有你的自是有你的”,多好的词啊!而且曹雪芹就让金钏扑通跳到井里了。薛宝钗也了得,金钏跳井之后,曹雪芹让王夫人假门假势的念佛忏悔:“怪我,这么好的一个人,怎么就死了……”曹雪芹太厉害了,居然给薛宝钗一个台词“你也别这么想,她也许是在井边贪玩不小心掉进去的”。你说王夫人能不要她做儿媳妇吗?绝顶的好助手啊。这个故事我把它拿到这个戏里头来了,王夫人她的动机就是告诉所有的女孩子不管是奴才还是主子,你们都听好了,谁要跟贾宝玉调情我就让她不得好死。接着第二个就是晴雯。晴雯什么也没做,金钏不管怎么说还接受了贾宝玉的一个香雪糕,我估计就是北京的果子,不好吃,我们排练的时候就用葡萄代替了,这肯定就是贾宝玉调情啊,而金钏就这样死掉了。但是晴雯没有做什么啊,仅仅是因为她“长得像林妹妹”,因为我们在台词里面发现“就是长得像林妹妹的那个吗?”就这一句台词泄露了王夫人的天机。

第一幕死的是秦可卿,第二幕死的是金钏,第三幕死的是晴雯,第四幕死的是林妹妹。她为了收拾晴雯做了一次抄家活动,抄完家就把晴雯撵出去了。当然戏剧的处理就更强烈一些,因为我们要把一句台词当做一颗种子,特别是曹雪芹讲“满纸荒唐言,一把辛酸泪,都云作者痴,谁解其中味?”,曹雪芹的伟大就在这里,仅仅一笔就可以发现一堆金子。一句台词,你就能挖掘出很多很多很有价值的东西。其实王夫人就这一句台词“就那模样有点像林妹妹的?”便昭告天下,而且曹雪芹的伟大还在这里“王善宝家的不知天高地厚,补了一句“是,就是那个

像林妹妹”,“林妹妹也是你叫的。”厉害!找不出漏洞,我处理掉一个人让你找不出漏洞,你说不出我的不对。不但说不出我的不对,我还能编一套另外的故事让人相信,“她不是跳进去,她是不小心贪玩掉进井里头了”。这一个“贪玩”就是一个金库,就值得你去研究它。王夫人就一句话“就是那个长得有点像林妹妹的那个”,而且这句话曹雪芹厉害在哪里呢?这句话是给你(王熙凤)说的“我要让你明白我并不喜欢林妹妹,你别一天到晚史太君,林妹妹,林妹妹,史太君的。你吃谁的饭你明白吗?”所以王熙凤一定是跟着王夫人学会了管家而没有学到位的一个人。作者还给了她一个笔墨,她善待了刘姥姥。但是我查不出曹雪芹给王夫人什么善举了?

我就要讲贾宝玉的“芙蓉女儿谏”了,这更显示出曹雪芹的伟大,我不是每一句都懂的,因为我没有古文底子,我清晨经常起来读几段“芙蓉女儿谏”,我会流泪,会浑身发抖,我们现在把其中一句话翻成半白话了,“天啊,抛开那悍妇的心吧。”这个悍妇难道说的是王善宝家的那批奴才吗?不,通过“芙蓉女儿谏”我们看到了贾宝玉内心的痛苦,他对母亲的极度恐惧和愤怒。所以从某种意义来讲,它又是一个儿子和母亲的故事。为什么在“芙蓉女儿谏”里面有这样一个诗句,那真是曹雪芹愤怒了。我觉得“芙蓉女儿谏”非常伟大,我想试着把它翻译成白话,让人人都去读这首诗,毫无疑问不是贾宝玉写的,毫无疑问是曹雪芹写的。我为什么要在大广场演这个戏呢,因为这是一个大文学,大文化我必须在这个大广场里演。昨天我看到上戏的教授反对我这个做法,我觉得没有关系,仁者见仁,我觉得还不够大,这个戏必须像莎士比亚悲剧那样子演,因为古希腊的悲剧就是斗兽场演的。中国的《红楼梦》能够做得很大,它包含了中国的官文化、婆媳文化、家族文化、食文化、药文化等等。原来我们制作人还想在中间摆上餐桌,里头放红楼宴,我说不行,搅戏。

王夫人处治晴雯的本意是“她像林妹妹”,最重要的是让王熙凤知道这一点,并且暗示给王善宝家的那些悍妇们,因为她不能直接去处置林黛玉,毕竟是史太君的嫡亲外孙女。我想林妹妹应该觉醒了,她知道“这个园子待不得了”。这句台词在我心里储存了

将近10年，太震撼了，曹雪芹太伟大了。林妹妹怎么可能去误会贾宝玉呢？（后40回），我认为林妹妹后边的戏可以不需要演了，不需要“焚稿断痴情”，为什么要归结到一对恋人的误会上呢？林妹妹非常明白不是痴情的问题，不是这么简单的问题。她知道，她明明白白清清楚楚的知道“这个园子待不得了”，她该走了，该回苏州去了。曹雪芹厉害，先让妈妈死，很快让爸爸死，就把她的后路全部切断了，苏州回不去了，然后写她怎么办，在这个园子里面怎么生存，回头学薛宝钗进入王家的势力？薛宝钗马屁拍得很有技巧，她拍老夫人的马屁甚至有些露骨，这条路林妹妹不会走，学不来也不愿意学。这里我们给老宝玉一句台词“林妹妹学不来，也不愿意学”，也给薛蟠了一段台词，波波，你念念吧

周立波：“什么是人间悲剧，人间悲剧就是一个有情但没有心计的美人，那就是林妹妹，输给了一个无情但是有心计的美人那就是我亲妹妹，什么叫江湖，江湖就是只论远近亲疏，不论是非曲直，林妹妹啊林妹妹，我本有怜香惜玉之心，可谁让宝钗是我的亲妹妹呢。”

拍马屁不难学，只是你准备不准备学，林妹妹不准备学，所以我在这个戏里看中的主题可以说是我的第一个主题，就是“质本洁来还洁去”。于是林妹妹只有一条路——去死！这就是葬花的主题——一年三百六十日，风刀霜剑严相逼

.....

质本洁来还洁去，不教污淖陷渠沟

.....

依今葬花人笑痴，他年葬依知是谁？

.....

所以这个戏从头贯穿到尾的就是“葬花词”。当晴雯死掉以后，林黛玉就最后一句诗了：

“冷月葬诗魂”

我用她最后一句诗结束了她的生命，她投湖而死……然后我用一幅巨帛，抒写着脂砚斋用朱砂红笔点评葬花词的巨帛，覆盖在清丽高洁的林妹妹身上……伴着董为杰先生花腔女高音的“质本洁来还洁去”……

贾宝玉就是贾宝玉，他不是罗密欧，他不会和林黛玉一块去死的。

林黛玉就是林黛玉，她不会因为贾宝玉要和薛

万方数据

宝钗结婚才去死的。

她已经完全读懂了这个世界。

但是我还是要贾宝玉结一次婚，我是为了两个姥姥，一个林黛玉的姥姥史太君，一个板儿的姥姥刘姥姥，一个富贵的姥姥一个穷人的姥姥。没有金钱和势力压抑的时候，姥姥就是姥姥，就是纯感情的亲情的姥姥，反之，有了金钱、势力、富贵的一些束缚和羁绊的时候，姥姥也不会太纯了，姥姥也会和家族的势力等等一切有关系了。富贵造成人们的亲属关系不单纯了，不像我们中产以下的人感情非常单纯，血缘就是血缘，爱就是爱，喜欢就是喜欢，没有其他的因素，我觉得刘姥姥对板儿就是这样的，没有任何附加的东西。史太君原本对林妹妹也想这样，可是最后实际上被逼无奈，是王夫人的原因，但是其中有一条副线我这里没有表述，就是薛家又有某些转机的时候，贾家又遇到某些危机的时候它也是一种选择，要选择薛家。因此我们就设计了第四个贾宝玉，那就是我曾经排过的赵志刚的贾宝玉，只请他出来结一次婚就是了，让他的唱打动史太君。OK！仅仅是为了这样一个原因，让斯琴高娃同时体验一下两个姥姥的心态，表演贫富两个姥姥的神态、形态。她作为刘姥姥在演贾母的时候突然觉得特别恐惧，就是人富贵着，做着做着就会产生恐惧感，我就要寻找古希腊悲剧和莎士比亚悲剧的恐惧感，觉得害怕，最大的悲剧，就是你不自觉的做了一件你这一生一世都不应该做的事，突然发现你做错了，这就是我最终要表达的主题，就是觉醒的主题、反省的主题。古希腊悲剧、莎士比亚悲剧的价值就在于反省，悲剧的恐惧和怜悯都是为了一个目的——反省，或者叫觉醒、觉悟。

四大悲剧故事都不一样，但是都有一个反省的主题。最典型的大家最熟悉的就是李尔王，他的三女儿让他觉醒了，但是莎士比亚的动机不在这里，因为只有女儿骗了你，才能把你撵到穷人里面去。他的动机不是要写一个不孝顺的儿女，他要让帝王在暴风雨中到穷人去和乞丐生活几天，这个时候做帝王的人才知道你的错误是什么，大家就是大家，把李尔王逼到暴风雨中像乞丐一样的处境，这个时候他才反省了。他是为了要最后帝王的觉醒，这个故事原来的故事就是写大女儿，二女儿女婿不孝顺，就写到这里就完了，好像他告诉世人不要过早把你

的财产分给子女。最早的故事是讲这个的,而到了莎士比亚手里,把原来的民间的故事变成了现在的故事就是加了这样一个暴风雨的尾巴,就是让一个帝王到老百姓、到乞丐的人群中去生活了几天,让你明白你这个帝王当得并不好,你必须反省,最后一场莎士比亚让他反省了。

好了,最后一个死的女人是元妃,元妃一死就好了,就完了,抄一次家,唱一首《好了歌》就该结束了。最后诞生了一个伟大的作家——曹雪芹。曹雪芹最后出场,关栋天你的造型非常漂亮,拖着一条白色的长辫子,暗示了一个时代。从这边走上这个台阶,然后他带上了一团墨,这团墨可能是朱砂红的,而不是黑的,这个戏里面,我们有一百个红衣人,像朱砂一样的,任你泼洒,将“‘石头记’”三个字镶嵌在红楼上。全剧就结束在这里。

听众:刚才听了陈导的讲演激情四溢,这次来了不少嘉宾,我建议每一位嘉宾给我们讲一句话,因为您的全景《红楼梦》是话剧、舞剧都有,不是哑剧,所以我想听每一个演员讲一句话。

董丽丽:其实大家知道我是最晚一个进剧组,而且到现在也没有受过陈导的排戏,但是我今天特别有感触,我觉得我很荣幸很幸运,能够参加这个话剧,甭说是王熙凤了,让我演一个小丫鬟也是我的荣幸。因为太多的戏没有什么幸福感,但是今天在这个场所里头我感受到了幸福感。第三个我也是有感而发,刚才我在听陈导说莎士比亚,我觉得我要把这些重新读一遍,我要好好保养自己,不是为了去拍多少戏保养自己,而是要留一段时间好好的单纯的去读书。

张秋芳:我最大的感想就是离开了舞台12年,这次能够重新跟我的陈薪伊老师合作,让我享受这个版本的《红楼梦》已经是一件非常幸福的事了。因为王夫人这个角色已经形成在一些作品当中,在这个人身上笔墨是不多的,尤其是像陈导这样去解释王夫人,解释宝黛的爱情故事,解释《红楼梦》

我觉得是一个全新的角度,是原来所有人没有较过真的一个角度。我也觉得我的任务特别重,我也是重新回炉吧,让我的老师重新给我上上课,我也希望在这么好,这么和谐的一个大家庭里面能够享受这个过程。

关栋天:我是既幸运又紧张,幸运的是我也能在这样一个大的制作里面演曹雪芹这样一个人物,而且是全剧最后一个出场的人物,前面把所有的人物、情感、都已经演完了,到我上场是最后一个,曹雪芹这样一个人物让我来演,我真的是有点诚惶诚恐。一要感谢姚博文,还要感谢我们的导演陈薪伊,还有感谢我们的作曲家董为杰老师,因为我听了他写的“满纸荒唐言,一把辛酸泪,都云作者痴,谁解其中味……”自己唱得都非常投入,所以很希望最后的这几句唱能够得到大家的认可和喜欢,我会努力的。

周立波:因为伟大所以精彩,但是并不代表所有精彩都是伟大的,而《红楼梦》这样一个巨著是非常伟大的,经过我们陈导和全体演员的努力,它必将会变得非常精彩,所以我能融入这份精彩和伟大,是我终生难忘的,是我的荣幸。

张殿菲:我想说,其实对我来讲真的是非常的幸运,能加入《红楼梦》这个剧组是我迄今为止最大的幸运。我从一名中国人民警察到现在的一名准艺人是我的幸运,能从准艺人加入到《红楼梦》这个剧组是我更大的幸运。我真的是要感谢剧组里的前辈、艺术家对我的培养和平时的教导,从我一个基本上表演基础为零到现在我自认为还可以演好这部《红楼梦》,当然其中还会有很多不足,还要靠很多前辈艺术家、陈导、秋妈对我的教导。

陈薪伊:这孩子特别真挚,我不认识他的,在排练的过程中我感到非常意外,他的表演基础根本没有,但是他特别真挚,你只要把这个戏的内容情景告诉他,他会真的动感情,我觉得这个是表演艺术家最重要的素质,想奋斗成为一个表演艺术家,真挚是首先基本功。