

试评电视连续剧《大宅门》的音乐运用

[摘要] 电视连续剧《大宅门》使用了许多京剧元素，其选用完整的京剧曲牌、京剧打击乐曲牌而充分表现出来的京腔京韵，是运用民族元素进行电视音乐创作的佳例，是电视音乐创作民族化的一个典型代表。

[关键词] 《大宅门》 电视音乐风格 曲牌 京腔京韵

电视连续剧《大宅门》讲述了清末至民国北京一家著名的中医药世家的传奇故事，展现了一部气势恢弘、荡气回肠的家族画卷。片中淋漓尽致地展现了“宅门”中人性的复杂多样和内心世界的丰富多彩。尤其值得一提的是，片中使用了许多京剧元素，很好的烘托了剧作的京腔京韵，是电视音乐创作民族化的一个典型代表。本文拟就分析《大宅门》的电视音乐运用。

一、浓郁醇厚的艺术风格——京腔京韵

《大宅门》的音乐创作者特意运用了京剧曲牌和京剧打击乐，将它们与电视剧剧情有机地结合起来，恰到好处的塑造了人物形象，烘托了剧情内容，发挥了影视剧音乐应该发挥的艺术作用，突出京腔京韵的风格特征。在电视剧中，各种类别功能的音乐都是为电视剧的故事情节和戏剧化的运动过程服务。故事情节和戏剧性制约着音乐的内容和形式、音乐的表达方式和风格。

从故事内容上看，《大宅门》中的人物与京剧有着不解之缘，主人公白景琦，他不但爱听京剧，唱工也不一般，扮上妆就能唱上一出，连生活中都常常喜欢念京剧《挑滑车》中的台词：“你看那面黑洞洞，定是那贼巢穴，待俺赶上前去，杀它个干干净净”。这样的剧情使用京剧来烘托是最合适的。正如导演郭宝昌所言：“我拍的整个故事《大宅门》是京城的故事，我们整个的风格也提倡是京味儿的风格，在音乐上毫无疑问必须采用京味儿的音乐，所以我觉得用京剧音乐应该是最合适的。”

电视剧《大宅门》反映的是清末民初的历史故事，此时恰逢京剧的兴起辉煌时期，因此，在剧中使用京剧音乐十分符合这时的社会气氛。在剧中，无论是孩子办满月酒，还是新宅子落成，还是白文氏的70大寿，庆祝形式都没有离开请个戏班子来唱堂会，由此可见整个剧作与京剧的联系是非常紧密的。使用京剧音乐和京剧打击乐作为这部电视剧的配乐，有利于发挥电视剧的风格特征，使整部剧形成了内容和形式上风格统一。

二、烘托气氛的京剧曲牌和京剧打击乐

1、用京剧曲牌塑造人物形象

作为一部展现家族画卷的连续剧，《大宅门》中轮番出场着生动而又富于个性的人物。其中主人公的妹妹白玉婷，出场次数不多，但是却有着突出的个性。她从小就对京剧有着一种痴迷，委婉的性格中带着浓浓的叛逆，她的大多数出场都与“京戏”有联系。白玉婷在剧中有一段属于自己的造型音乐——京剧曲牌[柳青娘]。这段曲牌是胡琴曲牌，在剧中用京胡演奏，[柳青娘]以其一眼一板的形式很好地塑造了白玉婷这个人物形象，与其情感、性格、气质融为一体，同时也为演员创造了表演空间，使这个配角也能演绎的有声有色，导演的设计赋予了这段京剧曲牌某种人物符号的意义。由此，我们可以看出，将完整的程式化的京剧曲牌音乐与画面和人物个性相结合，对塑造人物能够起到很好的效果。

2、用京剧打击乐烘托情绪、气氛

“情绪音乐”在电视剧中常作为短小的片断乐曲而存在，大多与剧情的发展、人物的情绪相适应，在《大宅门》中使用了京剧打击乐作为情绪音乐，对场景情绪气氛的烘托产生了良好的作用。京剧打击乐以节奏为主，带有程式化的特征，有着自己的表现情绪，当它参与到剧情中以后，又多了渲染剧中人物情绪，烘托场景气氛的附带职能，增加了电视剧画面的表现色彩。

在第四集中，兵马司的朱顺奉命到白府来抓被人诬陷的大爷白颖园，当他跟老爷交代完来意，从上房中推门走出时，音乐用了一个[四击头]，但是为了调动观众的情绪，烘托场景的气氛，这里的[四击头]调整了它本身的节奏特点，放慢了速度，配合了电视剧场景的气氛。画面上，朱顺步态有力的向前走，推开平门，整个场院鸦雀无声，只听到他用宏亮的声音喊：“带白颖园！”[四击头]伴着他的步伐和声音渲染出一种紧张的官兵抓人的气氛。这样一个慢节奏的[四击头]将观众的心提了起来。它的运用适应着这个场景的氛围，和场景的气氛很好的融合在一起。

3、用京剧锣鼓点体现出音画同步

电视剧开篇是本片的男主角白景琦降生的一场戏，他一出生就不会哭，只会笑，而且越

打笑得越厉害。这样反常的现象，似乎向观众预示着这个人物的重要性。借用剧中人物的一句话就是“这孩子不会哭，自然带了一种刚性；生下来就笑，那是把世道都看透了。有这两样一定能成就大业。”老爷爷白萌堂给孩子起名字，当写名字的过程以特写镜头出现时，白宣纸上已经有了白字和景字，就在老爷爷写“琦”字的第一笔时，起了锣鼓经[四击头]。当“琦”字最后一笔写完时，[四击头]也正好收住，这段打击乐与起名字的过程形成了节奏性的音画同步，这种同步似乎向我们预示着一个重要人物出场了。尽管这个孩子刚刚出生，但是却能引起观众的极大注意，感觉到他作为男主角的分量。

三、表现思想主题的片尾主题歌

片尾曲常常是以高度凝练的歌词语言概括全剧的思想主题，歌曲旋律则按歌词所提供的意境、情绪和电视剧特定的人物、时代、社会、地域特点为依据，遵循歌的艺术规律而创作产生，在电视剧中具有举足轻重的作用。《大宅门》的片尾主题歌概括了以医药为生，带有豪迈民族气势的大宅门，历经百年风雨自强不息的精神。这一概括，提纲挈领，将具体的故事总结，提炼后，升华到精神领域，使观众在看完电视剧后又能细细品味这有价值的精神，形成了一种重复渲染的强大力量，使得“宅门文化”得以体现，升华：

由来一声笑，情开两扇门，乱世风云乱世魂。

平生多磨砺，男儿自横行，站住了是个人。

有情意有担当，无依无傍我自强，这一身傲骨敲起来铮铮的响。

有情意有担当，无依无傍我自强，集百草要让这世界都香。

无悔一腔血，有意济苍生，百年风雨大宅门。

四、余论

笔者认为，电视剧《大宅门》的音乐运用，其选用完整的京剧曲牌、京剧打击乐曲牌而充分表现出来的京腔京韵，是运用民族元素进行电影电视音乐创作的佳例。应该说，电视剧《大宅门》的成功与其中运用了有特色、能够与电视剧的整体风格相统一的电视剧音乐这一原因是不可分开的。

参考文献

- [1]曾田力.冲击视觉的音波——影视剧音乐美学探索[M].北京:北京工业大学出版社.
- [2]詹华.京剧打击乐浅谈[M].北京:人民音乐出版社.
- [3]张宇慈、吴春礼.京剧曲牌简编[M].北京:中国戏剧出版社
- [4]陈义成.电视音乐与音响[M].北京:中国广播影视出版社.

作者简介

刘娴丽，重庆文理学院音乐系副教授，从事钢琴教学及相关研究。