

□ 王强

创作手法在电视剧创作中的运用(1)

——热播电视剧《上海,上海》的音乐设计

电视剧《上海,上海》在全国的热播掀起了一个收看的高潮,一时间也掀起了一股“上海热”。

我将用几期的时间,聊一聊我在这部电视剧在音乐设计上的一些思路和制作手法。

年初的时候,我开始接触这部电视剧的创作,着手如此大型作品的创作,刚一开始的时候,面对这一庞然大物,感觉是既兴奋,又有点犯蒙。兴奋的是有了一个可以大量进行设计和发挥空间的戏,由画面和故事组成;而说到犯蒙,也是绝对的,一个年代戏里融合了太多的音响元素,除了台词对白、旁白以及正常的效果外,大量的音乐——主观的、客观的、音响式的,特殊效果还有评弹、京剧舞曲、年代音乐等。

在开始创作之前,需要了解作品的背景和内容,这是进行创作的基础。首先用三天时间看了整个的戏,做准备工作。

故事背景

1911年末,武昌起义爆发之后,上海光复前夕,留洋归来继承家业的青年刘恭正和负有使命回国的革命党人佟光夫,以及只身到上海谋生的英国青年丹顿,同船抵达上海,从此开始了他们在东方巴黎上海的生活和奋斗。极具生意头脑的刘恭正从经营大新舞台开始,到成功创办大世界游乐场,成为上海首屈一指的娱乐界大亨。深受西方金融思想熏陶的佟光夫从开办小银行做起,后成为国内著名的金融家和国民政府的财政大臣。而生性耿直的赫尔曼被英国人把持的海关辞退后,靠着为刘恭正这样的中国商人做“买办”,



也成为了立信上海的外国商人。



韩如冰是一个侠骨柔肠、却又性情乖张的奇女子,奇特的身世铸就了奇特的性格和命运,爱到消魂,恨到蚀骨。刘恭正成功时天马行空,落魄时陷入泥沼,在很大程度上都是因为她的存在。她不能与刘恭正结婚,却又深爱于他,因为爱之深,所以恨之切。每当刘恭正处于上升或跌落的重要关头,往往是她的行为决定了刘恭正的成败沉浮。



这个剧的主要场景和故事主体都围绕着大世界进行。大世界是旧上海的缩影,几乎无所不包:戏院、茶楼、菜馆、赌场、店铺、银行、妓院、药店……而主人公就在这样一个环境中和旧上海的各色人等来往周旋,摸爬滚打,尝尽了甜味,也吃足了苦头。

他和什么样的人打交道?他的敌人是哪?朋友又是哪些?哪些是竞争对手?哪些是合作伙伴?怎样化敌为友?怎样的朋友变为敌人?剧情在一个个起伏跌宕的悬念、危机情节中向前推进,高潮迭起。

而人物和故事的聚焦点则是大世界中心舞台。戏剧中的生活和生活中的戏剧交织在这里,戏剧中的生旦净末丑和生活中的忠奸善恶各色人等在这里碰撞,

形成了精彩纷呈的戏剧冲突，上演着一出出令人惊喜、令人叫绝、使人扼腕又使人落泪的人生悲剧、喜剧和闹剧。充分展示出海派艺术的魅力。

音乐元素的确定

1)1911年到1949年期间的年代音乐。解放前的上海，是中国经济活动最活跃的地区。那里有租界，是洋人在中国聚集最多的地方，那里是最时尚的中国，有中国最好的影院和剧院。那个年代中国人开始接受最早的爵士音乐以及Big Band风格的乐队音乐，这是停留在我们脑海当中的“老上海”印记特征的音乐。情感的展现是出现的最多一种元素类型。对于常见的爱情情感，唯美的处理是上选，既然几乎每一个戏都会接触到唯美式的爱情主题，我们的爱情主题既不能违反常规，也要做到让听过旋律的人有印象，配器上也需要适应解放前上海大环境的特质。

在工作初期我们固定下来的是，由鲍比达先生作曲的主题歌的旋律，旋律充满了力量，也做足了沧桑感的情绪。主题歌的动机是需要在电视剧中反复出现和强化的，剧中的音乐当以这个主题歌的旋律为基础来设计。

鲍比达先生创作的爱情音乐在此前提下提供了一些段落音乐。主题又经过不同的变奏，在几个长度和情绪上和剧情有了很好的契合。忧郁和辛酸也是贯穿全剧始终的一个情绪，当恋人的分离、爱人之间的反目等情绪下，是需要大量存在和渲染的。在大段的刘恭正与韩如冰之间的情感纠葛就是如此，也正是他们俩之间的纠葛，才让剧情线按照复杂的方向发展，在此两人为中心的戏有了矛盾及解决，展现了解放前的上海的繁华与喧嚣。

幽默的情绪是反派人物身上的一个特质。李乐为是一个社会的寄生虫，在戏中，他没有生存的手艺和技能，却能够在明末到民国到抗日战争以及到解放的几个时期游移于各个掌权者的手下。这种寄生虫并非他一人数量很庞大，是那个时期下的一群生存能力极强的寄生虫似的人都具有的特质，他们生存能力强，圆滑、事故，不拘小节，靠掌权者的赏识养尊处优，因此采用轻佻、讽刺感的幽默主题放在他身上，演绎了非主流性格，也铺垫出墙头草的不定性性格。使用在李乐为身上的音乐在全剧基本统一，在接近戏的结尾处根据剧情进一步发展，李乐为最终成为日本人的

走狗，汉奸的形象使音乐开始发展成为反派的音乐。

2)英雄式的主题。刘恭正依靠自己的聪明才智成为上海滩上的大亨，他的每一次成功都是用了英雄式的主题音乐，渲染他的正面成功。这里有他开办大新舞台的场景，有他开办新世界，开办大世界，开办了出租汽车公司等等。一个成功的商业场上的人士体现了上海滩的发展上，有干苦，还需要有智慧的这群人，他们的成功是上海滩上那个时期最特定的写照。

3)悲怆的情绪在剧中也多次体现。戏中几个男女主角的孩子都先后参加了革命，在其中，几个重要的事件当中，刘恭正的几个孩子在不同的时期为国捐躯的。他们的孩子都是当时有正义感的青年。身上凝聚了激情和热忱，有血有肉，是非感强，是那个时代先进青年的代表。他们的牺牲是一种悲怆的感觉，是亲人朋友的伤痛，也是角色升华的重点情节。音乐需要塑造出高大恢弘的气势以及角色伟岸的形象。

4)电视剧当中，大量出现了京剧演唱的段落。京剧是贯穿整剧的主要内容之一。不仅仅在多个剧情当中有体现，而且关键事件点上的京剧唱段都是有其含义的。京剧表演需要有真实感，同时，在众多场合中，京剧元素需要与情绪音乐大量的夹杂，互相穿插渗透。相类似的还出现了“绍兴戏”的戏曲段落。评弹在电视剧当中也有几处使用，此效果为适应剧情的需要而设立。

5)在酒吧、咖啡馆、西餐厅、舞厅、大世界、新世界等故事发生的背景地，大量需要渲染发生地点的环境音乐对观众进行提示。而这些场所的音乐特质是没有相同地方的，需要做出相对大一些的反差，但是还要适应当时背景的特点。

6)其他音乐类型，还有应景式的类似葬礼、婚礼、教堂等环境下的环境音乐。而戏中人物还有演唱的需要，这个主要是体现在刘恭正的女儿上海的电影明星刘晓男身上，几次在舞台上演唱并多次出现的《玫瑰玫瑰我爱你》，在她就义时，旋律反复出现，画面也闪回她昔日的舞台形象，更加突出她就义时的凄美情绪。

面对如此庞大的复杂的音响素材内容，配乐设计工作的确是一个复杂而有挑战的工作。

下期将继续这个设计话题，欢迎有兴趣的朋友相互交流(107227888@qq.com)。