

再回首,恍然如梦;再回首,我心依旧…… 藏在《繁花》歌声里的往日时光

□丁源

2024年开年大戏王家卫执导电视剧《繁花》热播,30集用了57首金曲,还几乎都是原唱版权。《偷心》《我的未来不是梦》《安妮》《爱拼才会赢》《喜欢你》《冬天里的一把火》《再回首》《光辉岁月》……每一集选曲都恰到好处,经典旋律一响起,瞬间带领大家穿越回上世纪八九十年代的上海。

王家卫的上海往事

都说《繁花》好看之处在于,表面上是饮食男女,内里是山河岁月、时代百态。而那些适时响起的音乐好像有无限张力,是人物的专属音乐,是氛围的营造,是情绪的宣泄,也是内心独白,更是带大家沉浸与共情的纽带。

王家卫,上海出生,5岁后和父母去香港,哥哥姐姐留在上海,从此亲人分离,这种流离失所造成的漂泊、疏离,形成他后来电影中比较重要的标志性艺术元素,王家卫曾经说过:“我发现城市之间,人与人之间的沟通都很难。”而他最想拍的就是这样的故事。

金宇澄写《繁花》,是写他哥哥姐姐们的故事,小说开头致敬王家卫电影《阿飞正传》里传奇结尾,而王家卫拍《繁花》又借金宇澄小说,续写一段属于他自己的上海故事。

王家卫祖籍舟山定海,5岁去香港前曾回来探亲,2008年又再次回乡祭祖。他祖父是定海人,他外祖父是高级园林设计师,据说当年上海法租界花园都是他外祖父设计,看来他的艺术基因真是非常优良。

《繁花》剧中一首意大利著名配乐大师埃尼奥·莫里康内创作的《浪漫的女人》频频响起,作为莫里康内忠粉的王家卫,把这段旋律从《一代宗师》又用到如今剧中,平静乐曲表面下是压抑又难以言喻的情感,仿佛听到物是人非后一个人内心对于往事的无限缱绻。这旋律让我也试着用自己的记忆,去理解和还原那些回忆中曾发生在上海,属于我童年、少年和青年的繁花时光。

我家的上海故事是从爷爷开始,《繁花》剧中响起的《我们走在大路上》《歌唱祖国》的歌声,就是爷爷在那个火红的年代生活工作的写照。他就是当年从舟山到上海闯码头,学会了讲英文,后来做外贸生意,渐渐就把一家人从定海接到上海安了家。父亲大学毕业分配到河南支援建设,结婚后,妈妈在上海生下我,再然后就托给爷爷奶奶照顾,所以我童年时光的记忆大都和上海有关。

随着音乐重回旧时光

一部《繁花》把曾经的美食街黄河路又重新带火,但你可知道上海第一条美食街是在乍浦路?当年据说有外国游客飞临上海时,在飞机上看到上海唯一灯火通明的一条街——那就是乍浦路,但因它地理环境限制导致餐饮生意衰落后,才有了黄河路上灯红酒绿的繁荣。

爷爷奶奶家在乍浦路260号景林庐,乍浦路与昆山路交叉口,这座有着八角形红砖窗塔楼和金色铁皮屋顶的景林庐,是整条乍浦路上最显眼的建筑,是当年整个虹口最早出现的五层楼,已有百年历史。门口挂有上海市优秀历史建筑标志,爷爷奶奶的中老年、父亲的少年和青年以及我的童年辰光都在这里了。

父亲曾和我说起过景林庐弄堂里出过一位著名音乐人,当年首演小提琴协奏曲《梁祝》的俞丽拿,她家就在景林庐。父亲说读书时每天路过,经常听到俞丽拿家传出悦耳的琴声,而俞丽拿最早是学钢琴的。

爷爷家经常有舟山亲戚上门来,他们每次都带来很多各种新鲜海鱼,奶奶每次都会拿一些送给隔壁邻居。常听到邻居们说:“陈家阿姆有口福,

依舟山格鱼老新鲜,米道老好,谢谢依格鱼。”

奶奶烧得一手好菜,印象里她是传统浓油赤酱式上海菜烧法,炒个青菜里面都会放点糖,当然她也保留了很多地道舟山风味饮食,比如冬天要在厨房窗外吊很多腌制的鱼鲞,家里吃泡饭有时会配上自己腌制的呛蟹、泥螺,还有海蜇皮和苔条花生米等,以至于多年后,吃到这些舟山海味时,总是想起童年时在上海的无忧时光。

电视剧《繁花》有普通话和沪语不同版本,对于我来说当然一个版本更亲切。

共同的青春记忆

《繁花》中有很多经典旋律和歌曲将人们瞬间带回那个特定年代,让人沉浸在那段时光的美好回忆中,仿佛是一把钥匙,打开了通往那个时代的大门。

上世纪80年代末90年代初,一年中我总会有几次去上海,那时是乘南湖轮,船上睡一晚,次日一早就到十六铺码头。那些年,南京路在修地铁,东方明珠塔还在建造,住亲戚家也都是蜗居的老房子。不过上海的穿衣打扮时尚潮流绝对是领先全国,想要当个时髦青年,那你就得淘遍上海的大街小巷。而那个年代也正是港台流行歌曲盛行的时期,歌坛有太多数不胜数的好歌,除在舟山买以外,我总会去逛上海各个音像店,买些引进版黑胶碟和磁带及CD。我买过王杰首专《一场游戏一场梦》中唱版磁带,也伴着其中《安妮》的歌声感慨王杰伤感的爱情故事。一晃多年,《繁花》中范总唱起这首歌,充满喜剧效果,可经历过那个年代的老男人心,谁不曾有过一个安妮呢?

我对于王杰第二张专辑《忘了你忘了我》里面那首和叶欢合唱《你是我胸口永远的痛》印象太深刻。王家卫电影处女作《旺角卡门》中就用了这首歌,丁晓雯填词时都不知道故事梗概,写出歌词却和上映后电影中情结衔接得天衣无缝。那是1988年,30岁的王家卫,27岁的刘德华,27岁的张学友,还有24岁的张曼玉,31岁的万梓良,还有28岁的刘伟强,他的镜头摇晃着穿梭在光影间,留住了他们青春的美好瞬间。演唱的王杰26岁,那一年他已经爆红,可独自抚养年幼的女儿,和第一任妻子的无奈分离,却成为他胸口永远的痛。没想到30年后,王家卫又将这首歌用到《繁花》剧中,来表现宝总和李李情感的极致拉扯。

1993年还叫王靖雯的王菲推出《执迷不悔》专辑,我也买了磁带,这首歌并不算她最动听的,但却是她最用力唱的。她亲自填词国语版,唱的就是自己内心最真实感受、想法和态度,有多少人曾在歌声中去痴痴地付出自己无悔的真情,30年后这首歌成了剧中汪小姐从纯爱女主角破茧成蝶变身独立女性标杆的人物主题曲。

Beyond乐队的《不再犹豫》《喜欢你》《光辉岁月》《遥望》这些歌都安排在了《繁花》剧中,“只想靠两手,向理想挥手”,Beyond是几代人的信仰,

他们的歌曲充盈了多少人的青春记忆。贯穿剧中的Beyond乐队歌曲,既是华语歌坛崛起的见证,也是时代变迁最好的佐证,让每个经历过的人都想起当年的光辉岁月。

繁花开又谢

也许故事会淡化,也许年华会老去,但当有些歌声响起时,会唤醒你的记忆,它们不仅是一首首歌,更是一种情感寄托,一种对过去的怀念。想起那些曾经充满梦想的日子,想起那些曾经陪伴我们的爱情、友情、亲情。

金宇澄《繁花》书中有一段话:以前一直以为,人等于是一棵树,以后晓得,其实,人只是一片树叶,到了秋天,就落下来了,一般就寻不到了。每一次我心里不开心,就想一想乡下过年,想一想上海朋友的聚会,就开心一点。因为眼睛一霎,大家总要散的,树叶,总要落下来。

繁花开又谢,生命就像四季轮回,也像黄浦江上的流水,一切都会过去,而过去的,都会成为美好的回忆。每个人的生命中都有难忘的繁花时光,它也许会凋零,但永远不会被遗忘,它只是默默地留存在心中最温柔的角落。那个时代已经远去,但音乐却又能瞬间把我们带回去,当旋律再次响起时,一切记忆都将在歌声里复活。

初听不知曲中意,再听已是曲中人,“曾经在幽幽暗暗反反复复中追问,才知道平平淡淡从从容容才是真。再回首,恍然如梦;再回首,我心依旧……”

丁源:浙江省音协会员、舟山市音协理事、FM97舟山交通音乐广播资深音乐主播,从事音乐主持20余年。主持的《丁源淘音乐》带听众深度赏析歌曲,感受歌曲背后的故事,让每一段共享的时光都留作最好的回忆。

节目播出时间:每周工作日上午9点至10点。

竞舟客户端