

“2023年12月27日晚,备受期待的由王家卫监制导演,胡歌、马伊琍、唐嫣、辛芷蕾领衔主演的电视剧《繁花》登陆CCTV8黄金档,腾讯视频全网独播,并将于2024年1月2日在东方卫视和江苏卫视上星播出。该剧改编自作家金宇澄茅盾文学奖获奖同名小说,聚焦20世纪90年代初沪上风云际会的生意场中弄潮儿女的起伏人生。”

从筹备到开机、从杀青到开播,一直备受关注的《繁花》在央视八套开播仅10分钟,收视率就破了2。微博热搜榜上,相关话题词就占了7个,成为2023年底热度最高的一部现实题材剧集。

《繁花》内核始于人又不止于人,人物群像背后的时代性始终是该剧的创作母题。为精准呈现故事背后的时代感,导演王家卫对剧本、选角、服化道、光影效果等都经过了精益求精的反复推敲,剧组进行了长达六年的筹备工作,力求将观众带入上世纪90年代上海的风土人情与经济快速发展的时代氛围中。

唐嫣饰外贸公司白领汪小姐(左)。

一幅沪上“清明上河图”

“独上阁楼,最好是夜里。”小说《繁花》的开篇,上海作家金宇澄借王家卫电影《阿飞正传》的结尾展开叙事,以满纸沪语铺陈了一幅横跨近40年的沪上“清明上河图”。小说发表十余年后,导演王家卫借金宇澄小说《繁花》“打开”阿宝的世界,让这个在光影中有了新的生命。

“从30多岁到40岁,繁花绽放,记忆汹涌,阿宝,依好。”《繁花》聚焦时代大变革时期的上海,围绕阿宝(胡歌 饰)交叉叙事——20世纪90年代的上海处处是机遇与希望,青年阿宝凭借改革开放的春风和自己的打拼,跻身成为商界后起之秀,黄河路上无人不晓。

阿宝蜕变为“宝总”,离不开高人爷叔(游本昌 饰)与夜东京老板玲子(马伊琍 饰)、外贸公司白领汪小姐(唐嫣 饰)的鼎力协助。随着神秘女子李李(辛芷蕾 饰)空降黄河路,一家时髦饭店搅动整条街,也令宝总原本决胜千里的事业变得动荡惊心,他与身边人的关系也经受着前所未有的考验。与此同时,深圳股市的过江龙强总也随时会给阿宝致命一击。阿宝唯有向前,以赤子之心翻越高山,方可奔赴繁花满眼。

《繁花》具有电影质感。

《繁花》讲的是20世纪90年代的上海故事。

电影化精致质感呈现上海人物群像 王家卫导演剧作《繁花》惊艳荧屏

阿宝乘上时代之风崛起成为宝总,靠的是“右手抓外贸、左手搞股票”。演员胡歌解读自己饰演的这个角色:“真正具象的人物需要大家去戏里体会和寻找。简单概括,他是一个雄心万丈的人,在奔腾的时代里,他非常勤奋,所以抓住了时代的机遇;不管是随着浪潮起还是伏,在他心里最重要的是情义。我相信,观众在结尾时是能够被他这个人物所感动的。”《繁花》拍摄期长达3年,胡歌在剧组里过了3次生日。“在《繁花》里有两个‘宝’,一个是阿宝,还有一个是我们的宝贝游本昌老师。他已经90岁高龄,在拍摄现场和年轻人一样,不管严寒酷暑,一直在坚守。在他身上,我们不仅看到什么是精湛的表演,也看到什么叫德艺双馨。”胡歌说,《繁花》讲的不是宝总一个人的故事,而是那个时代的一幅群像。

剧中女性角色各有千秋

环绕阿宝,剧中的女性角色各有千秋。马伊琍饰演的玲子,是阿宝的合伙人,两人在进贤路上合伙经营一家本帮菜餐馆“夜东京”。外贸公司白领汪小姐为阿宝生意保驾护航,同时渴望闯出自己的一片天。身世成谜的李李在黄河路上开起了“至真园”,一露面就与宝总隔空较劲。对剧中的三位女性,胡歌这样形容:“第一位是我的合伙人玲子,第二位是我的好搭档汪小姐,第三位很神秘,亦敌亦友的李李。”

在胡歌看来,李李和宝总之间就像“熟悉的陌生人”,“宝总第一次看到李李,有似曾相识的感觉,他们似乎在对方身上看到了自己过去的影子。”他透露,自己和辛芷蕾之间的对手戏,张力很大,对峙感特别强,“导演在现场要求辛芷蕾给我压迫感,我也不能怂。后面会发现,原来她背后有一个很长的故事,在这个故事里好像又看到了我自己。”

“不响”成王家卫改编密码

《繁花》是王家卫执导的首部剧集。出生于上海的王家卫,1963年跟随父母去了香港,对上海有着很深的情结。“我出生在上海,1963年跟父母去了香港,这几十年我不断地来来去去,我哥我姐一直在上海,我还有二十多个表兄表姐,他们跟《繁花》里的人物基本上是同一代人。”这是王家卫拍《繁花》的原因,“我很想知道他们经历了什么,所以我决定改编这本小说。”

如何下手改编原著?他坦言,起初简直是千头万绪,“《繁花》这本书一共有31章,没有连贯的故事,表面是饮食

难别人的,‘不响’。这也是一个创作者的态度,我只讲我能讲的、我想讲的、我讲得好的。”

在电视剧《繁花》中,王家卫针对一些“不响”,给出了自己解读下的“补白”。“是什么让阿宝成为宝总,一夜之间成为时代弄潮儿?书里没有提过,我们可以补白,(与原著)相辅相成。我们没有能力还原足本的《繁花》,但是可以给出一个在原著里看不到的上海阿宝。”对书迷,他的建议是带着《繁花》看《繁花》。“每个人心里都有自己的《繁花》。我跟你们一样,只是一个读者,我的解读只是我的一家之言。对没看过原著的观众,这个剧集只是蛋糕中的一块,看完之后意犹未尽,我建议你们去看原著。”

沪语版和普通话版齐头并进

从第一集看,《繁花》的运镜、构图、色彩、配乐、布景、道具和预告片一样,都堪称是电影级别的,除了唐嫣因为角色需要造型有点出人意料,大部分角色都拍得极美/帅,包括路人。另外引起记者注意的是,王家卫给予了不知名的小人物们大量镜头,屡屡通过小人物之间的对话来交代故事背景。

王家卫还在剧中穿插了历史画面,质感十足。不过,导演没有使用传统的线性叙事手法,而是加入了不少闪回和多线叙述手法,比如故事从已经成为宝总的阿宝遇上车祸为切入点,闪回了阿宝勇闯股市成为宝总的契机,再以查证车祸缘由,一一交代重要人物。人物身份也不是直接点明,而是通过人物台词和闪回来展现,观剧门槛有点高。

除普通话版本外,沪语版《繁花》也将于近期上线。演员们在最新预告片中表示:“用上海话来呈现故事、人物更加亲切落地,语言表达更具备本土表现力,和普通话版本各具风味,当然也同样精彩。”沪语版和普通话版“齐头并进”,则让电视剧《繁花》的“回声”更“响”。在金宇澄看来,方言是最能代表地域的一种滋味。

剧中饰演阿宝的胡歌感慨,用上海话呈现《繁花》,会有一种古典的味道。演员陈龙(饰演陶陶)认为,该剧更大的意义是带着观众一起寻找回忆,“我们坚持用沪语来演,因为这是发生在上海的故事,也是为了让沪语更好地传承下去。”

华西都市报-封面新闻记者 荀超 实习生 莫默蕾 综合中新网、湖南日报、上观新闻、半岛都市报 据图片方及电视剧《繁花》微博

胡歌饰阿宝。

马伊琍饰夜东京老板玲子。

辛芷蕾饰神秘女子李李。

男女,里面是山河岁月、时代变迁。”

最终,原著中的一千多处“不响”,成了王家卫的改编“密码”。在王家卫看来,“不响”不代表沉默,而是一种留白。“凡是我不想讲的、不能讲的,(或是)讲了为难自己、为