

麦振鸿： 水无论怎么跑，都将汇入大海

答题者：麦振鸿
提问者：木子吉
时间：2017年8月

1. “仙剑系列”、“花千骨”……这些电视剧的原声主题曲，都很有感觉，打动人心。你被乐迷尊为“仙侠音乐之父”，你是如何抓住故事背景进行创作的？

我一直觉得中国民间体裁的、天上的那些故事很吸引人，像七仙女等等。从创作来说，我从中能够找到很多灵感。因为从前科技还不发达，用音乐来表达天界中的故事时，比如说《梁祝》，你怎么听都有苦的味道，这个一是跟二胡这种乐器有关，还有就是和我们的民族经历过很多苦难有关，好像在传统的血液里面就有“苦”的味道。但现在有了电脑科技，我在香港最早是用电子配器来创作音乐的。使用电脑最大的好处就是可以天马行空，我要利用科技来实现一种奇幻的、甜的味道，我要在传统音乐中带上新的东西。

2003年仙剑题材一来，总监找到我说：“是否可以用游戏版的音乐编排一下用到电视剧上？”我说肯定不行，电视剧的话我要重新创作，才能够带出一种更深的味道和层次。

2. 怎么走上电视剧原声音乐的创作道路？

1993年我入行香港电影圈，做了十年，在音乐方面建立了自己的品牌。

我算是第一个给台湾原创音乐搭了一个桥梁。2000年，《虞美人》找到我，说“很想拿收视冠军，你是否可以帮我创作一些音乐来提升电视剧”。我说“行，帮你”。那时候台湾电视剧都是用“罐头音乐”。我一直觉得一部电视剧好不好看，可以闻出来，它是有味道的。后来台视播出去，很多人疯了，“啊，怎么突然有另外一种味道出来”，直接就拿到一个很好的成绩。他们不单是觉得音乐好听，有那种飞上天空的感觉，更开心的是台湾终于有了自己的电视剧原创音乐。

台视感觉到音乐的重要，第二部《杨门女将》播出时，也拿了收视冠军。那个时候主题音乐被作为台庆的背景音播放，因为他们觉得很棒。在刚刚播出时还有一个插曲：因为那个时候一般电视剧片头都是使用主题歌，和唱片公司互惠互利嘛。但是开播的时候，观众纷纷要求换回我做的音乐，后来真换了，也算打破了一个常规。

3. 你觉得“仙剑系列”经典在哪里？

《仙剑一》是2003年台视投资的，那个时候他们开始关注和重视电视剧的原创音乐，我完全就是用电影的手法去做。

当时内地还没有关注电视剧的原创音乐，《仙剑奇侠传》做完才开始慢慢关注，但我认为到现在为止内地做得还不够。他们还不是像我那样，每集一个点把音乐配进去，他们更像流水线的生产方式，聚集一些人，可能每个人的感觉都不一样。我还记得湖南卫视做《花千骨》，六、七月份播，三月份找到我，其实也是基于相互的信任。开播时我交出12集。后来我都是同步在配，一边看每集播出的效果，一边做后期的配乐，这个需要经验的积累。

4. 坚持做原声音乐的初衷，还是在尝试转型？

电视剧我都工作了100部，电影150部了，其实，音乐可以在最后把关，有什么做得不足的地方，我会用音乐收补一下。歌曲不是原声，音乐才是原声。没有好的音乐不能够带出电视剧的剧情。

从1993年开始入行，25年，我觉得当年港产的电影还没有达到国际水平，特别是原创音乐还没有一个好的工作方式，所以后来我去香港的浸会大学去教书也是这样的目的。我要把我自己建立起来的经验、工作方式流传下来。为什么日本、韩国的电视剧好看，不单单是原创音乐这个原因，政府也会给他们很多支持，在每一块都可以更尽力地做好。

5. 打造爆款原声音乐的秘诀是什么？

努力+努力。没有捷径，只有努力。电影《拆弹专家》序场戏是爆炸、警匪的追逐，很激烈。那十多分钟的戏，我做了四个音乐版本。真正的工作不是我说话，而是要跟导演想要的符合才行。怎么去理解导演说的话，也是有很多技巧。《拆弹专家》整个过程做得很辛苦，我是用了八个月来完成。

我平时会刻意地不听音乐，因为就像海绵，会无意中吸过来，就像武侠小说里的武林高手一样，看一眼就知道是怎么玩的。那我先听一下，耳朵马上会分析出来什么和弦、怎么配乐、为什么用这种乐器。而且拆了之后，不自觉地会记下来。做编曲就怕不自觉地抄袭了别人的感觉，那就很麻烦，所以平常我不会听音乐。

《花千骨》音乐反而是压抑，相爱不能爱又不能说出来，这个跟仙侠音乐不同。仙侠是把浪漫融进去，可以起伏很大，《花千骨》不是，全部都是压抑。我每一个创作都有概念在里面，《仙剑》里不会有《花千骨》的味道，《花千骨》不会有《仙剑》的味道。我的所有合约里面都写得很清楚：我不会拿我的音乐用在其他的项目。

6. 为什么一做就是25年？

现在的我每天还是一个人工作到凌晨三、四点，看着天微微亮。没有热爱支撑是熬不过来的。有很多年轻人熬夜都没办法跟我比，我一直这样工作下去，我要让大家感觉到音乐的魅力，怎么能够让一部剧变成更好看的作品，这里的满足感无法替代。

7. 你的愿望是什么？

我有一个愿望：在内地的电视电影界，颁奖的时候能够设立“最佳原创音乐”这一项。平时工作制片人都会说“音乐很重要啦”，但是出来的时候，关注点马上

会降下来，香港也是一样，台湾好一点。设立这个奖项会提升整个音乐行业，大家对音乐的制作品质也会提高。不光在商业上，教育上也要重视这一块。五六年前，浸会大学电影学院邀我帮他们讲课，后期、声音、对白等等，我说，“我来教，行，但是你们学校整个配套，摄影、剪辑……有没有一个好的录音棚？怎么教？全都非常好再来找我。”结果他们马上就动工起了一个录音棚。

后来我也一直在说，声音混音配乐这一块，连一个比较标准的电影级别的录音棚都没有，怎么可以把电影整体教好？结果今年他们总监跟我说，“我们今年终于筹到钱，建一个12.1的录音棚，最新的。”他跟我分享这个消息时，我真的开心。不重视后期教学，这也是整个电影学院教学的欠缺。

8. 你学西方音乐出身，和现在的创作乐风反差很大？

我一开始是做西方音乐的，正是从《虞美人》开始，我尝试拿自己西方音乐的底，融合中国的传统音乐。我觉得融合很重要，不能把自己封起来，我要做新融合主义音乐，无论用西方什么元素，我一定要保证这个一听就是中国的音乐，是我的根、我的血。中西结合，不能全都是西方的感觉。就算你给我全部西方的乐器，我做出来也是中国的味道。

9. B站网友评论你做音乐很带感，BGM一出来“泪目、欢乐……”各种感情，经常听得一身鸡皮疙瘩，来自你自身丰富的感情支撑？

第一，我是个感情丰富的人，而且我有强迫症，这个对创作是有用的，为了一个音符，我可以把它搞到最好。第二，创作人一定要懂得天马行空，不一定经历过，但想象力要丰富，比如说表现死亡，不一定经历过，却要通过想象力来表现那种感觉。而且，还要客观，不能够主观。因为每一个人都有自己的角度，如果我创作出来的音乐不能够跟制片人他想要的那种感觉一致，我不会说“你听我的啦，我的最好”，碰撞、融合才是成功的关键。要先把自我放下来，细心聆听别人想要什么，在自己丰富的音乐经验里面，找到我的药去结合起来。这些药材都是我的，不断寻找独特的配方。

10. 喜欢你音乐的以90后为主，你怎么看他们？

应该说，我的音乐没有年龄界限。我创作的时候也不会特意说《花千骨》是给年轻人看的，《虞美人》是给中年人看的……我只关注一点，我的音乐是否能跟电视剧对上，好音乐才是重点。

90后是在网络上很活跃的一群人，他们和我的互动比较看得到。我也有蛮多四五十岁的听众，他们不会网上发声。音乐一定要有共鸣，能够感人、有力量的音乐无论什么年龄层都可以听。

11. 成长于香港，成名于内地，两地你觉得有何不同？对于你生活和工作重心更侧重在哪里？

两边都重要。在香港，我主要做电影原创音乐，每年保持最少五部的制作量。内地主做电视剧这一块。我常常觉得，哪一块还没有足够的关注，我就主力在哪一块努力去工作。

我2000年的时候开启内地这边的工作，现在这边的电视剧项目越来越好，大家都是很认真地在工作，要求越来越高。大家都开窍了，才会提要求，而且会去分析。从前不懂，常常说“就要好莱坞的那种”……所以，我要不停努力，在专业上才能保持更高的层次和眼界。

12. 平时压力大会焦虑吗？怎么对抗焦虑？

有啦有啦，没有病的人做不了这个。有的时候我会情绪低落，工作压力超级大，别人没办法感受。我不特意去管它，顺其自然。很多音乐家都是病人，肖邦啦很多……我就用音符宣泄出来。音乐是一个渠道，所以我没有音乐的话会有点麻烦，幸好我做这个工作。

我做出更好的音乐，怎么面对制片人，卖得不好人家要赔钱……刚刚跟唐丽君合作，她有时会说“麦老师，这个地方可以改一下”，我都说，“行，什么都可以改”，她们都说跟我合作很好。为什么不可以改，因为有的人改不出来。因为我的目标要做到最好、让别人欣赏。我可以24小时工作。帮他们分担音乐方面最担心的地方，就像个医生。基本上合作过的人，都会找我一部一部做下去，我收费一点都不便宜，但是他们还会愿意合作，有些东西是钱买不来的。

13. 创作之外，平时有什么兴趣爱好？

肯定是睡觉啦。昨天我在机场的时候，芝姐（赵

雅芝)突然发了一句话给我，大意是“世间最辛苦的莫过于休息都变为奢侈”。我在机场等得无聊，发了一个我新排的MV给她，她给我回了这么一句话。

她很支持我，同时也关心我。之前我都看得到，中国内地影视剧快速发展，原声音乐人才跟不上，所以我想到这边来做培训，不想我们中国的影视剧拿去给韩国、给日本人来做，那个时候芝姐都会发声来支持我。

我不工作的时候，会在网上看各种资料。我比较喜欢道家那种天地人的观念，“水永远都往下流，无论怎么跑都是汇到大海里面”，这个观念对我的创作很有启发。所以我创作没有套路的，像行云流水一样，随意而来，随心而动。电影音乐针对每一个剧情有时会特别短，可能就是15秒，就像水跟着石头穿流一样，我的音乐起伏跌宕都是根据自己的感觉。

14. 最喜欢的电影？

最近看过的，歌舞片《爱乐之城》很好。也是工作之余看的，制片人唐丽君拍戏的时候叫我去横店，我说好，就当放个假，正好当地在放映《爱乐之城》，去看了很喜欢。

15. 最希望合作的导演？

真的很遗憾，我真的很想跟周星驰合作。虽然我做了这么多港产片，但终究没有合作一次。他所有的戏我都喜欢看，像《少林足球》，我真的非常喜欢看，看的时候都会想怎样配这个音乐。

16. 你认同你的星座吗？

狮子座给了我我控制的性格，做后期一定要能很好地全面控制。我上升星座是处女座，就是洁癖，一定要很工整、很干净，我不喜欢很乱的地方。我在讲课的时候就是狮子座，我的课不可以迟到，一定要早到15分钟。结果我的课下来，学生都提前到，只要老师认真，他们不敢不认真。在香港很多后期公司老板都是我朋友，我的学生去面试都会直接说“我是麦老师的学生”（笑）。之前我12年前教过的学生，我们一起做混音，一起探讨，蛮有成就感的。

17. 财富对你的人生很重要吗？

每一个人都需要有财富，财富不一定是钱，是经验跟你身边到底有什么朋友。我从年轻开始工作一直累积很多人脉关系，这些朋友很重要，这些关系会让我打开更多的关系。我很奇怪，如果制片人是我的话，不用说了，我自己的音乐版权全都在我手里，我不是为了钱，是为了保护，大家不会拿来重新用。

18. 怎么看待善与恶？

每一个人都不可能完美，正因为有这些元素，这个世界才更加精彩，使我创作音乐时更加立体。有的人会把恶的一面露出来做出不好的事情。当年我搞音乐培训有一句口号，“让人心更美丽”，音乐就是会让人心更美丽。这口号做成一块板子放在我香港的工作室，很多名人看见都签上名字。我相信音乐能够改变人心，让世界更和谐。

本版文/木子吉

采访手记

约访时，麦振鸿人在香港，他说7月有工作要来北京，届时可以采访。采访时间的约定不断通过助手在调节，一晃到了8月初，光助手就换了两个人。

直到确定采访时间的前一晚，又因天气原因航班延误，他在机场滞留到凌晨两点才登机，第二天早上7:10到达北京。

两个半小时之后，我穿过高碑店一排排整齐划一的明清建筑，见到了麦振鸿。麦振鸿生于60年代，干净、精致的瘦，看不出丝毫熬夜未眠通宵待机的疲态。面带笑容，谦谦有礼。普通话讲得很好，什么都可以谈，不急不缓，娓娓道来。偶尔有拿不准的普通话词语，“怎么讲”，他会向助手求证一下。

1993年入行香港电影圈打拼，25年来靠着天赋和勤奋，历经辛苦证明自己，在各种类型的影视制作中留下自己的原声音乐。言谈话语间，能够强烈感受到他身上那种香港人独特的勤奋拼搏、自强不息的“狮子山”精神。

他特别遗憾，在香港做了超过100部电影，却没能和周星驰合作过。他非常喜欢周星驰，甚至会在看他的电影时，脑子里配一遍自己的音乐。

简历

香港人，中国新一代原创音乐宗师，被誉为“仙侠音乐之父”。主力从事电影、电视剧原创音乐工作，至今电影音乐作品超过150部，电视剧作品超过100部，是香港最多产的影视媒体音乐创作人。代表作有《仙剑奇侠传》《古剑奇谭》《花千骨》《盗墓笔记》《老九门》等。