

今年,5人入围第91届奥斯卡最佳男主角提名名单,竞争异常激烈。最终,拉米·马雷克凭借《波西米亚狂想曲》中的佛莱迪·摩克瑞这一角色获奖。这部影片还获得了奥斯卡最佳剪辑、最佳音响效果、最佳音效剪辑奖。在此之前,《波西米亚狂想曲》已获得第79届金球奖电影类最佳剧情片、剧情片最佳男主角奖,并在其他各大电影奖项中斩获了30多项大奖。

《波西米亚狂想曲》的影片片名来自英国著名摇滚乐队皇后乐队的经典之作——长达6分钟的歌剧摇滚歌曲《波西米亚狂想曲》。这部影片以皇后乐队主唱佛莱迪·摩克瑞为主线,讲述了皇后乐队从成立到大放异彩的摇滚传奇。多首皇后乐队的经典作品穿插在影片之中,充满了上世纪七八十年代的气息。观看此片,若是皇后乐队的粉丝,会穿越回一个个演出现场,沉浸在一首首歌曲的情境之中;若不是乐队粉丝,则可以体会一个传奇人物的一生,并可能因此喜欢上皇后乐队的歌曲。

佛莱迪,你就是传奇

《波西米亚狂想曲》:

文本刊特约撰稿 石莉萍

凭借《波西米亚狂想曲》中的精彩表现,拉米·马雷克获得第91届奥斯卡最佳男主角奖。

《波西米亚狂想曲》剧照。

传奇一生

在两个小时的影片中,《波西米亚狂想曲》以多条线索同时展开、拉伸、交互的方式,令人信服地呈现了佛莱迪·摩克瑞成为传奇的过程。

这些线索中,最主要的无疑是音乐之路。15年间,从酒吧驻唱的“微笑”乐队到风靡全球的皇后乐队,乐队的四名成员——主唱佛莱迪·马雷克、吉他手布赖恩·梅、鼓手罗杰·泰勒和贝斯手约翰·迪肯都为此付出了很多努力。他们都是有个性的人,正如佛莱迪讲述他们与别的乐队的区别时所言:“我们乐队里四个人都不合群,致力于给不合群的人献唱,给那些受排挤、默默退出人群、很确定自己不合群的人献唱。”吉他手布莱恩补充道:“我们是家人。”正是思想、才华、家人般的感觉,让皇后乐队的四名成员在分离之后,最终出现在“拯救生命”演唱会的现场,献出了充满激情的演唱。

与“一生挚爱”玛丽·奥斯汀的情感,是佛莱迪感情世界中一个重要的支点,因为玛丽是最理解他的爱人。那首动人的《Love Of My Life》(《我的最爱》)就是他为玛丽而作,在影片中数次响起。最感人的一次,是电视中的万人齐唱。与玛丽的这条情感线索,充满了深情、理解、无奈与体谅。

另一条情感线索,是佛莱迪与吉姆·赫顿。吉姆是佛莱迪音乐圈外的一股清风,圈子里的光怪陆离都不属于他。真正的情感,来自人们内心深处的理解与契合。在浮华落尽之后,与真正的朋友一起,渡过生命里的黑暗时光,是佛莱迪的幸运。

走上“拯救生命”演唱会的舞台之前,佛莱迪与父亲拥抱,重复父亲平日的教导:“善思、善言、善行”。这时,父子此前的心结彻底解开,母亲与妹妹宽慰地看着他们——这是佛莱迪与家人的情感线索。

歌者梦想

我并非皇后乐队歌迷,只熟悉乐队创作的《We Will Rock You》和《We Are the Champions》两首歌曲。看完电影,我深深感受到他们歌曲中的力量,并感同身受地进入歌曲的情境,这说明了歌曲本身的魅力与影片的成功。

《波西米亚狂想曲》男主角拉米·马雷克曾在访谈中说:“当你观看一场皇后乐团的演唱会,你会听见所有人团结一致,歌唱同一首歌,然后想到各自的人生,他们是谁又来自何处。人们感到幸福,受到鼓舞。这很伟大。这是某种不受时间限制的东西。他们的音乐中存在着超越时间限制的自由。”拉米·马雷克认为“某种不受时间限制的东西”是“自由”,别的观众理解的可能又各有不同。

“是什么转瞬即逝却又筑成了我们的梦想?”这句歌词给人以无穷的思考空间。对佛莱迪而言,为人们唱歌,就是他的梦想。他曾对玛丽说:“当我看到他们在认真听我唱歌,被我的歌感染时,我就是想跑调都不可。那时,我就成了自己一直想成为的那个人,我无所畏惧。”对乐队成员公布自己患有艾滋病后,佛莱迪说:“我天生就只会做一种人,一个歌者,我会为人们演唱他们想听的歌,这犹如触摸到了天堂。”

也许,佛莱迪的梦想是“做自己”,做一个歌者;皇后乐队的梦想,则是不断变化,从而永远具有生命力。就像佛莱迪在阐述经典之作《波西米亚狂想曲》时所言:“我们不想重复创作,像套公式似的做音乐……我们想用歌剧的规模、希腊悲剧的痛苦、莎士比亚作品中的才智、音乐剧中无拘无束的喜悦,来做一张摇滚专辑……这种音乐能让人有归属感。”听“有归属感”的音乐如同回家。十几万人同唱一首歌,是令人多么热血沸腾的场景。这个场景是皇后乐队成员的共同梦想。

昨日重现

影片《波西米亚狂想曲》的开场是皇后乐队上场参加“拯救生命”演唱会前的瞬间,随后就开始讲述此前15年乐队与佛莱迪的故事,然后再转回“拯救生命”演唱会现场,复刻了整整20分钟当年演出的盛况。

饰演皇后乐队贝斯手的约瑟夫·梅泽罗说:“我们需要从头到尾并一次性完成这个演出,如果你在前面一部分停止了演出,想要从中间的部分再开始表演,所有事情就会变得非常困难。”与纪录片对照来看,拉米·马雷克完美地重现了舞台上的佛莱迪,从步子、神态、扭动麦克风的动作、与观众互动的手势、唱完歌曲的造型,几乎别无二致。对此,皇后乐队档案管理员格雷格·布鲁克斯说:“你会觉得自己仿佛通过时间机器穿越到过去的时光。”

那么,影片复刻的意义是什么?为何人们不干脆去看有关皇后乐队的纪录片?对于影片来说,这20分钟的演出水到渠成,情感升至最高点。对于观众来说,复刻如同昨日重现。在生活中,昨日无法重现,但电影却有此魔力。对于那些因时代、年龄、见识错过当年皇后乐队的人来说,这20分钟是鲜活的“第一次”——目睹传奇的诞生、闪光。即使佛莱迪已经谢幕,永远不再回来。周

《波西米亚狂想曲》讲述了皇后乐队从成立到大放异彩的摇滚传奇。