

《绿皮书》背后的真实故事

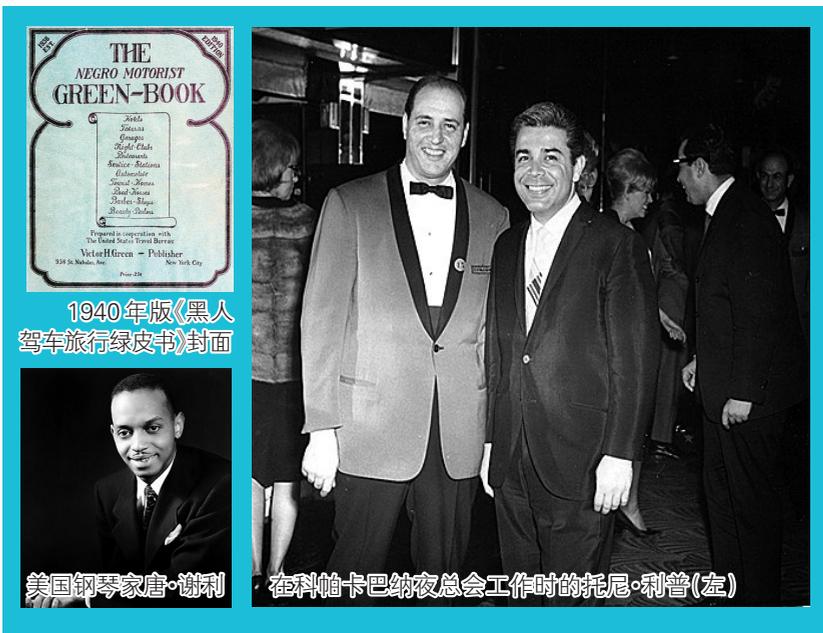
奥斯卡最佳影片《绿皮书》在中国上映,好评如潮,票房过亿

延伸阅读

谢利一生创作了200多首作品

2019年3月1日起,获得第91届奥斯卡最佳影片、最佳原创剧本、最佳男配角三个大奖的《绿皮书》在中国内地上映,好评如潮,三天内票房收入超过亿元,是20年来中国内地票房最高的奥斯卡影片。

这部时长130分钟鞭笞美国种族隔离制度的影片,情节取自真人真事,是美国黑人钢琴家唐·谢利与其雇用的白人司机托尼·利普在一次巡演中发生的故事,社会不公这一重大政治问题用一个个温情的故事折射出来,观众轻松观看,笑泪相加,但看后又沉重思考,对制度缺陷进行深刻反思。

1940年版《黑人驾车旅行绿皮书》封面

美国钢琴家唐·谢利

在科帕卡巴纳夜总会工作时的托尼·利普(左)

《绿皮书》中,谢利留给观众的是爵士钢琴家的印象,但实际上,他更擅长弹古典曲目,他与众多的交响乐团合作钢琴协奏曲便是证明,毕竟他从小接受的是规范的古典钢琴训练。虽然谢利自己不承认自己是爵士钢琴家,但为了收入好些,他确实迎合了大众的耳朵,弹爵士风格的曲目更多些,但他弹的爵士里融合了古典风格。

谢利不但是一位出色的钢琴演奏家,也是一位优秀的作曲家,他的音乐风格极其开放,有古典、叙事曲、流行乐、爵士、民谣、灵歌等。他共创作200多首(部)乐曲,从1955年至2001年共录制了24张唱片。

他的成名曲是1961年发行的《Water Boy》,这是一首从古老的囚犯民谣改编的器乐曲,在“公告牌100热门音乐榜”上排名第40位,并在该榜单上停留了14个星期之久。

谢利还创作了大量钢琴协奏曲、大提琴协奏曲、弦乐四重奏,并为风琴、钢琴、小提琴创作独奏曲。他还根据爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯的小说《芬尼根的守灵夜》创作了交响诗,根据神话故事《地狱里的俄耳甫斯》创作了一组变奏曲。

黑人主宰美国流行乐坛

《绿皮书》里讲的谢利到种族隔离最甚的南方州巡演,事情发生在1962年到1963年间(电影设定在1962年圣诞节前两个月),当他和司机被警察拘押后,时任联邦司法部长的罗伯特·肯尼迪下令释放了他们。

20世纪60年代,美国争取平等权利运动如火如荼,民权运动领袖马丁·路德·金最著名的演讲《我有一个梦》就是这一时期发表的。谢利把巡演作为民权活动的一部分,他认为,通过演出展示自己的音乐才能,用自己的实力改变一些人对黑人的歧视观念,推动种族隔离制度的早日废除。

谢利说的没错,非裔美国人为美国音乐做出了卓越的贡献。一个世纪以来,黑人一直主宰着美国流行乐坛,布鲁斯、拉格泰姆、爵士、摇滚、朋克、饶舌、嘻哈等音乐形式,无不是黑人的天下。那些可被写入文化艺术史的殿堂级的美国非裔音乐家不胜枚举,如埃灵顿公爵、迈克尔·杰克逊、贝西·史密斯、吉米·罗杰斯、斯科特·乔普林、查理·帕克、迈尔斯·戴维斯、理查德·派尼曼、雷·查尔斯、查克·贝里、珍妮·杰克逊惠特妮·休斯顿等。美国收入较高的那些音乐人,黑人不在少数。

《绿皮书》编剧尼克与父亲托尼

《绿皮书》已有2亿美元票房

与其他好莱坞大片比较,《绿皮书》投资并不大,总共才2300万美元。《哈利·波特与混血王子》《长发公主》《泰坦尼克号》《蜘蛛侠3》《埃及艳后》《加勒比海盗3》《蝙蝠侠大战超人》投资均接近3亿美元或超过3亿美元。《绿皮书》目前已获得包括奥斯卡在内的35个奖项。该片美国导演彼得·法雷利生于1956年12月17日,1994年开始从事导演职业,至今共导演了16部电影和16部(集)电视剧。

《绿皮书》2018年9月11日在加拿大多伦多国际电影节上首映,2018年11月16日起开始发行,到2019年3月6日,该影片在全球2500多座电影院上映,全球票房收入2.042亿美元。从票房收入看,这也是一部非常成功的电影。

A 白人司机从保安转行当演员

《绿皮书》电影剧本主要由白人司机的儿子尼克·瓦莱隆加执笔,所有素材均来自对他父亲和黑人钢琴家谢利的采访,电影把一年半的巡演压缩成两个月,让故事情节衔接更加紧凑,突出了艺术效果。

《绿皮书》是美国在种族隔离制度时期《黑人驾车旅行绿皮书》的简称,上面列出了为黑人提供服务的旅馆、餐馆等服务单位。虽然电影《绿皮书》以黑人钢琴家为剧情主线,但白人司机的戏更多,所以,把白人司机确定为主角,黑人钢琴家则成为配角。美国演员马赫沙拉·阿里出色扮演了具有绅士风度的黑人钢琴家获得最佳男配角奖,美国演员维果·莫特森扮演的玩世不恭但很有正义感的白人司机也很到位,他没有拿到“小金人”有些遗憾。

不过,本届奥斯卡最佳男主角获得者拉米·马雷克在《波西米亚狂想曲》里扮演的“皇后乐队”主唱弗雷迪·墨丘利,做到了以假乱真的地步,演技更胜一筹,这个奖项的评选结果也算公平。传记影片《波西米亚狂想曲》在本届奥斯卡上拿走四座小金人,它们是最佳男主角、最佳音响效果、最佳音效剪辑、最佳剪辑,该片3月22日起在中国上映。

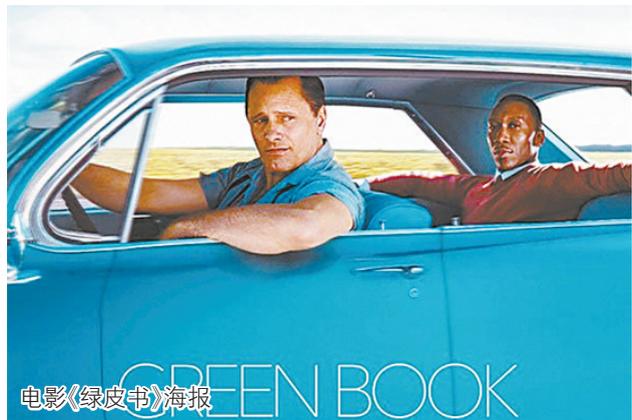
白人司机本来叫弗兰克·安东尼·瓦莱隆加,他从小就能言善辩,由此就得了个“大嘴”(Lip)的绰号,后来“Tony Lip”(托尼·利普)就成了他的常用名了。

托尼1930年7月30日出生在宾夕法尼亚州比弗福尔斯一个意大利移民家庭,他出生后全家迁居到纽约市布朗克斯区。

托尼1951年到1953年在美军服役,驻扎在德国。1961年开始,他在纽约科帕卡巴纳夜总会当了十多年的引座员。1962年到1963年期间有一年半的时间托尼被黑人钢琴家谢利雇为个人专车司机。

1972年,经常出入科帕卡巴纳夜总会的电影导演弗朗西斯·福特·科波拉把他引荐到好莱坞,他第一次上镜是在《教父》中扮演一个小角色,但他在86集电视连续剧《黑道家族》中扮演的黑帮成员给观众留下深刻印象。他一生出演了21部电影和两部电视连续剧。

托尼2013年1月4日在新泽西州蒂内克去世,享年83岁。

电影《绿皮书》海报

B 黑人钢琴家谢利能讲8种语言

黑人钢琴家唐·谢利的全名是“唐纳德·沃布里吉·谢利”,1927年1月29日生于美国佛罗里达州的海滨城市彭萨科拉,父母均是牙买加移民,父亲爱得温·谢利是一名主教,母亲斯特拉·格鲁特德是一位教师。

谢利两岁开始学钢琴,三岁时就公开演奏,可谓是一名音乐神童。他九岁时受邀到苏联列宁格勒音乐学院学作曲理论,师从米特洛夫斯基。18岁回到美国后,谢利在美国首都华盛顿的天主教大学继续学习钢琴和作曲,师从康拉德·伯尼尔和撒迪厄斯·琼斯,并于1953年获得音乐学士学位。后来,他又获得了音乐、心理学和礼拜仪式博士学位。

谢利也是一名画家,他能流利地讲八种语言。谢利从苏联回国后组建了自己的三人乐队,他担任钢琴手,起初主要在纽约市盆地东街演出,在那里认识了美国著名作曲家、钢琴家埃灵顿公爵。1945年6月,18岁的谢利与波士顿流行乐团合作,演奏了柴可夫斯基的降B小调第一钢琴协奏曲(作品第23号),从此,他成为著名的音乐会钢琴家频繁与众多知名乐团合作。1949年谢利还应海地政府邀请到海地演出。

1955年,他与美国国家广播公司交响乐团合作,在卡内基音乐厅演出埃灵顿公爵的钢琴协奏曲。1956年,他与伦敦爱乐乐团合作演出他自己创作的钢琴协奏曲。与谢利合作的交响乐团还有波士顿流行乐团、底特律交响乐团、芝加哥交响乐团、克利夫兰管弦乐团、全国广播公司交响乐团、华盛顿国家交响乐团等。

他还曾在意大利米兰斯卡拉歌剧院与该院的交响乐团合作,演出美国著名作曲家、钢琴家乔治·格什温的作品。根据2012年的一篇文章,历史上只有三位钢琴家在世界著名的斯卡拉歌剧院独奏过,谢利就是其中之一。

谢利成名后居住在卡内基艺术家公寓,只有世界顶尖的艺术大师才有资格获得这个殊荣,当时居住在卡内基艺术家公寓的只有他和美国著名指挥家、作曲家伦纳德·伯恩斯坦。

在20世纪50年代,种族隔离制度让他对自己的音乐前途感到迷茫,他有一段时间离开了舞台,在芝加哥大学任教,研究音乐与青少年犯罪之间的关系。

1952年12月23日,谢利与珍·希尔结婚,但婚后不久就离婚了。关于离婚原因,谢利自己说是他已献身于音乐,无暇照顾好妻子。但外人推测,谢利是因同性恋离婚。

2013年4月6日,谢利死于心脏病,享年86岁。