

大娛樂家 勇敢追夢

記者 林侑萱 文

2018/09/23

《大娛樂家》是根據美國馬戲團之父P.T.巴納姆(P.T.Barnum)的生平改編而成的傳記式音樂電影，描述美國馬團之父P.T.巴納姆追求夢想的歷程。大娛樂家的歌曲除了獲得2018年金球獎最佳原創歌曲的肯定之外，歌曲和劇情相輔相成，成功把巴納姆對夢想的追求和永不放棄的精神深深刻在觀眾心中。

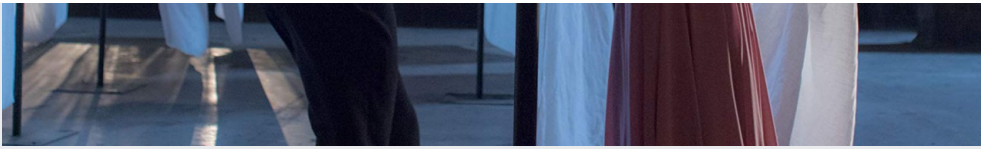
一部看似無聊的傳記式電影會什麼如此吸引人？除了追求夢想是每個人都必須面對的課題，引起共鳴外，還有電影中的歌曲很成功地配合劇情，更加引發觀眾情緒起伏，隨著音樂更加進入角色的內心世界中。

音樂描述巴納姆心境轉折

故事一開始演唱的《The greatest show》為電影華麗開場，並呼應電影名稱

《The greatest showman》，但接下來鏡頭一轉讓原先表演的人消失無蹤，勾起觀眾的好奇心，也留給觀眾猜想的空間：中間到底發生了什麼事？接下來開始倒述巴納姆和他妻子夏綠蒂兒時的故事，巴納姆是裁縫師的兒子，和身為富家女的夏綠蒂身分地位相差懸殊，但兩人在兒時建立了深厚的友誼，不料後來夏綠蒂被送進寄宿學校中，巴納姆的父親過世，生活頓時陷入困境、迷失方向，但巴納姆用《Million dreams》唱出對未來生活的美好想像，歌詞寫到：“a million dreams keep me awake”，正因為不知道未來該做什麼，所以有無限多種可能等著自己，除了在電影一開始先交代了巴納姆努力追夢的個性，也讓觀眾知道這是一部有關追夢的電影。這首歌的最後一句巴納姆和夏綠蒂合唱：“For the world we're gonna make”，也道出巴納姆追求夢想的動力：家人。

家人是巴納姆追求夢想重要的動力(圖片來源/IMDb)

後來巴納姆失去工作，他孤注一擲地向銀行貸款創立馬戲團，在表演中，巴納姆和團員一起演唱《Come Alive》，當中歌詞描述“Cause we're dreaming with our eyes wide open”，看著台下的妻兒，巴納姆此時終於實現自己的夢想：讓家人擁有更好的生活。

儘管馬戲團日益成功，讓他們住進豪宅，學習昂貴的芭蕾舞，但女兒卻因為身分問題被同排擠，讓巴納姆開始渴望得到上流人士的青睞，他極力邀請「瑞典夜鶯」珍妮來美國做巡迴演唱，去證明自己不只能辦出被大眾形容是雜耍的表演，而是能被稱為藝術的表演。而珍妮在歌曲《Never be enough》當中便唱到：“These hands could hold the world but it'll never be enough”，除了反映巴納姆內心當中的空洞：即使現在已經擁有了可觀的財富，但仍絲毫不滿足，出身貧賤的他，轉而希望追尋上流人士的認同。

珍妮演唱的《Never be enough》反映巴納姆渴望上流人士的認同(圖片來源/IMDb)

然而後來珍妮的巡迴演出中斷，馬戲團也被燒毀，此時巴納姆才驚覺他汲汲營營追求名流的眼光並非他的初心，在追求名譽的過程中他忽略自己想給家人好生活的初衷，即使再有名譽，少了家人在身邊也會失去了所有意義，此時帶入歌曲《From now on》描述巴納姆從追求名利中清醒過來，展現出回歸初心的決定，也從此刻才發現他真正在追求的歸屬，是不離不棄的馬戲團成員，更是他當初努力想要保護的妻兒。

大娛樂家當中的歌曲不僅僅是配樂，也是推動電影劇情發展的重要媒介，導演 Michael Gracey 在受訪時所說：「不管是電影還是音樂劇，只要他們有一定的水準，就是一個好的故事。」在大娛樂家用動人歌曲詮釋出精彩劇情，並創造 4.34 億美元票房的佳績，朗朗上口的歌曲也成功地讓觀眾對電影更印象深刻。

音樂轉場節奏明快

在《大娛樂家》中，用歌曲轉場的手法相當順暢，兼顧劇情，毫不拖泥帶水，例如：演唱《Million dreams》時，從巴納姆和夏綠蒂的小時候轉場到他們長大，清楚交代了兩個人的關係和他們的夢想；而在《From now on》當中，巴納姆從原本的失意自責到馬戲團成員接納與原諒，他先回到了他心中第一個家：包容彼此不同的馬戲團；之後巴納姆立刻搭上火車，準備重新回到家人身旁，從馬戲團成員接到搭火車回去找夏綠蒂的鏡頭十分順暢，一次連接了巴納姆兩個重要的初衷，劇情和音樂的節奏相得益彰。

值得更深入的劇情安排

在整部影片中有些地方可以再深入探討：例如每個馬戲團演員的故事和他們心態上的轉變，在電影中沒有多加著墨他們的心路轉折，他們因為自己與眾不同的地方被他人歧視，但在進入馬戲團之後卻很快地不再害怕他人的眼光，若能再加入一些從消極悲觀到樂觀、有自信看待自己的心路歷程會使劇情更加完整。此外，巴納姆在酒吧裡說服出身名門的編劇家菲利浦入夥時，電影前面並沒有描述菲利浦的背景，僅透過他人的口語描述，知道他的存在，此時的劇情交代略顯快速與輕描淡寫，讓人無法滲入去理解後來菲利浦願意拋棄一切，全心投入馬戲團的心路轉折。

菲利浦這個角色在整部電影中佔有很大的戲份，包括他和不同膚色的空中飛人惠勒相愛的感情，害怕自己做出不符合違背門當戶對的行為，但最後來他決定追求真愛的決定；並且在馬戲團被燒毀之後，資助巴納姆讓馬戲團重建，也在馬戲團中擔任重要的角色，這些劇情都佔了故事很大的一部分，因此對於菲利浦這個角色背景著墨不深感到可惜，因為菲利浦和巴納姆同樣是在追求夢想，但身分處境卻剛好相反，巴納姆原本貧窮，努力想擠入上流社會；而菲利浦出身富裕，選擇和巴納姆合作，逃脫原本的身分。如果能多加著墨菲利浦，把上流社會的不自由和巴納姆想要的上流社會的生活比較，或許能把巴納姆真正追求的梦想是什麼更加刻畫出來，也給觀眾更多思考的空間。

儘管在角色刻畫上有些不足之外，《大娛樂家》是個歌曲、舞蹈都很棒的電影，所有的歌曲皆巧妙地搭配劇情的演出，無不使人目不轉睛，除了精彩的表演之餘，巴納姆努力為家人擁有更好的生活而追夢的故事更是本片如此受觀眾喜愛的原因之一。

縮圖來源:IMDB

記者 林侑萱

編輯 程安瑜