

電影《美麗人生》中音樂與畫面完美的結合

——主題與變奏起落點的彙整

陳逸雲

指導教授：唐林（唐榮村）

唐林：「電影中音樂之所以存在，是為了與畫面結合。」

原文片名：La Vita È Bella

中文片名：美麗人生

英文片名：Life is Beautiful

導演：羅貝多貝尼尼

(Roberto Benigni)

製片：艾爾達法瑞 (Elda Ferri)

編劇：羅貝多貝尼尼

(Roberto Benigni)、

文森索希拉米

(Vincenzo Cerami)

演員：羅貝多貝尼尼

(Roberto Benigni)、

妮珂塔布拉斯奇

(Nicoletta Braschi)

得獎記錄：

《美麗人生》這部影片是由意大利著名喜劇演員兼導演羅貝多·貝尼尼自編自導自演的一部黑色喜劇片，該片在第71屆奧斯卡提名中共獲得七項，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳原著劇本、最佳外語片、最佳電影音樂（戲劇類）和最佳剪輯。其中得獎的有：最佳男主角獎、最佳外語片獎、最佳音樂、最佳原創劇本獎。貝尼尼也由此成為奧斯卡影史上第一位以外語片拿到奧斯卡影帝的外國演員。

除了奧斯卡金像獎以外，該片還曾獲得過總共二十八項國際大獎。其中包含：

第51屆坎城影展評審團大獎

歐洲電影節最佳男主角

戛納電影節評委會大獎

法國凱薩獎最佳外語片獎

英國電影金像獎最佳男主角

英國電影學院最佳外語片獎、最佳原創劇本獎

義大利唐那提洛獎

義大利大衛獎最佳影片、製片、男主角、導演、劇本、
攝影、藝術指導、服裝設計

德國電影獎最佳外語片

西班牙哥亞獎最佳歐洲影片

丹麥勞伯獎最佳非美國片

澳洲電影獎最佳外語片

多倫多影展觀眾最愛大獎

溫哥華影展首獎

台北電影節開幕片……等等。

劇情簡介

《美麗人生》是羅貝多·貝尼尼所執導的第六部影片。他在影片中詮釋一個來自小城鎮，快樂、樂觀的猶太青年--基多（Guido），用最直接的方法表達情感，他的簡單和純真，總能引人會心一笑。

基多原本希望能開一間書店，但是最後在他叔叔所經營的飯店中做侍者的工作。在與一位小學老師桃拉陷入熱戀之後組成了家庭，婚後完成開書店的心願，更有了一個可愛的小男孩—約書亞，生活相當穩定、安樂。

然而好景不常，隨著戰爭，在法西斯主義反猶太政策下德軍在意大利開始瘋狂迫害猶太人，一家人失散被關入集中營，而在集中營中，他知道自己沒有力量去對抗所有的不公平，但他又總有辦法從中取樂。

基多與剛滿五歲的兒子關在一起；媽媽則被關在另一處。為了讓兒子幼小的心靈免遭罪惡的踐踏在殘酷無比的集中營裡，爸爸以玩遊戲的方式讓兒子仍保有童年的快樂與天真。並努力向妻子傳遞父子均安的消息。

直到美軍攻進裡面，救出倖存的人。基多仍然死於納粹的槍下！兒子回到了媽媽身邊。

La Vita È Bella / 美麗人生電影配樂：

*Music Di Nicola Piovani
1997 Virgin Soundtracks*

以下曲名以及編號都是以電影原聲帶中的曲目順序為依據。教師可依自己所規劃的教學時間選擇使用。

電影由二首動人的主題曲貫串：

01 Buon Giorno Principessa 為一個愛情與親情的主題，是一首清淡優雅的抒情小品，總是緩慢的呈現著，含蓄而真摯。

Buon Giorno Principessa

5

相關變奏有：

05 La Notte Di Favola

02 La Vita È Bella 談諧逗趣，代表著男主角的個性：有點賴皮，卻又充滿著真心，人生充滿希望。

相關變奏有：

03 Viva Giosue

04 Grand Hotel Valse

06 La Notte Di Fuga

10 Arriva Il Carro Armato

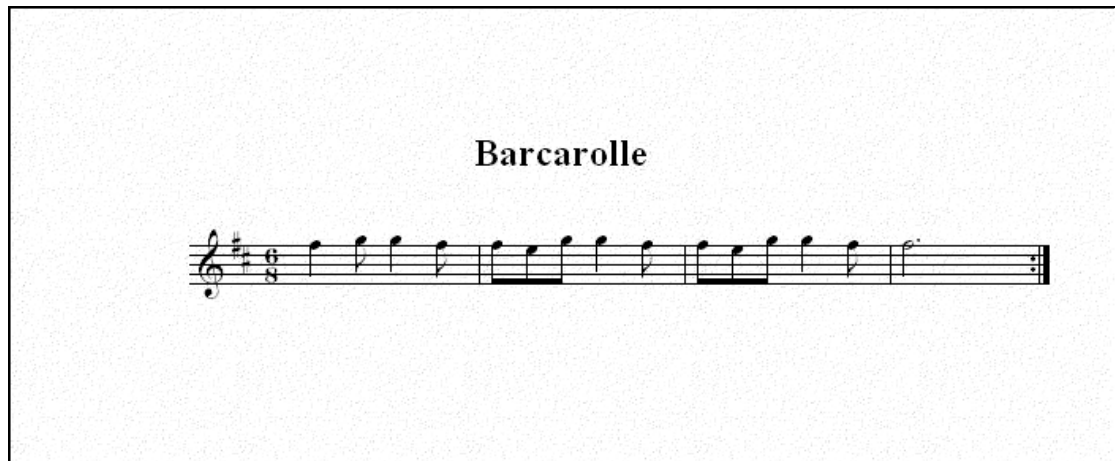
11 Valsa Larmoyante

14 Il Gioco Di Giosue

16 Guido E Ferruccio

整部電影由這兩個主題組合出許多溫馨甜美與明亮歡笑的時刻。其中 07 Le Uova Nel Cappello 以及 17 Abbiamo Vinto 則為這兩首重要主題的結合。

另外電影中的現場音樂：15 Barcarolle，是奧芬巴哈的歌劇作品《霍夫曼的故事》中〈船歌〉優美的詠嘆調，為男主角在劇中用來對女主角闡述心意的曲子。

整部配樂風格率真自然，毫不作做，有一種簡潔單純，粗枝大葉的親和力，貼切的呼應出影片的溫暖質感和明亮色調。

電影音樂與影像：

影片時間	電影原聲帶曲目
電影音樂與影像	
00:00:51 - 00:01:46	02 La Vita È Bella
<p>影像切接，音樂淡入。男主角與朋友開車出場，煞車失靈。是為本片的開場。睡姿搞怪的男主角、以及邊唱歌邊說煞車失靈的朋友、加上車子無法停下的緊張，直接顯現這兩人的個性。輕快的伴奏說明此影片的基調。音樂與影像同時切接。</p>	
00:02:28 - 00:03:17	03 Viva Giosue
<div style="display: flex; align-items: center;"> </div> <p>音樂比影像先現兩秒鐘。男主角與朋友修車，聒噪的男主角讓朋友無法專心，朋友只好請他離開，接著男主角就到旁邊洗手，稍做休息。此段音樂是 02 La Vita È Bella 在伴奏音型上的變化，速度也較原曲緩慢，沒有之前緊張的情緒，只是作為敘事時的鋪陳。男主角汲水的聲音切斷音樂。</p>	
00:04:10 - 00:04:18	01 Buon Giorno Principessa
<div style="display: flex; align-items: center;"> </div> <p>男女主角首次會面，本段音樂只出現一句主題，音樂便淡出。沒有 02 La Vita È Bella 的滑稽俏皮，只剩下浪漫溫柔的氛圍，這是男主角對女主角一見鍾情、認真而且柔情。</p>	

00:05:23-00:05:40	03 Viva Giosue
與女主角告別之後，男主角與朋友開車離開。這時候的音樂只是作為敘事時的鋪陳。	
00:07:20-00:08:06	02 La Vita È Bella
	
男主角與朋友找到叔叔確定居所之後音樂開始，隔天兩人到城市中遊歷。由於男主角與朋友處於遊戲的心態，到處逛到處玩，為了要瞭解環境，因此音樂則再次回到 00:00:51 - 00:01:46 時的輕快伴奏，以表達兩人開心的情緒。	
00:08:57-00:09:16	03 Viva Giosue
男主角拿走老闆的帽子離開去辦事情。此時已不難發現 03 Viva Giosue 只出現在男主角有所動作又沒有特別情緒的時候。	
00:10:41-00:11:00	07 Le Uova Nel Cappello
	
男主角惹毛政務官正在逃跑。音樂為 02 La Vita È Bella 的主題所變奏：旋律作了一點改變，卻不難聽出主題。伴奏音型較為輕快以配合惡作劇後正在逃命的劇情。速度上也調整得較為快速以配合影像。	

00:11:00-00:11:19

01 Buon Giorno Principessa

男主角在逃跑的過程中，撞到女主角，音樂由快轉折為慢的主題。又是短短的不到 10 秒鐘，像是男孩看見心儀的女孩心裡的悸動，音樂走道這裡，彷彿只有女主角的出現可以在剎那間讓男主角慢下行動慢下心思，甚至凍結男主角身邊所有的事物一般。

00:13:30-00:15:15

03 Viva Giosue

男主角與朋友的睡前談話，劇情中可看出男主角無厘頭式的思想方式。

00:15:33-00:16:35

05 La Notte Di Favola

男主角與女主角在上班路途中巧遇並給了他一個驚喜，並且做了一次比較長的交談。音樂比之前用小提琴演奏的 01 Buon Giorno Principessa 更慢，且使用了較長的時間，從影片開始到現在的音樂比較，好像這段時間變慢速播放一樣，直接表達了男主角對女主角的傾心。

00:18:20-00:19:30	03 Viva Giosue
 <p data-bbox="667 472 914 506">敝店菜色精美，請隨便點</p> <p data-bbox="236 539 1345 824">男主角在餐廳裡對晚到的客人介紹餐點，當時廚房已經收工了。男主角引導客人點餐，而這些餐點內容正式另外一桌客人（愛猜謎的醫師）不想吃的午餐。這場景中，不但要交代下一場為什麼男主角會跑到女主角的學校，也暗示了男主角的機智反應。而音樂就做為男主角在想動腦筋的情緒音樂。</p>	
00:21:12-00:21:23	01 Buon Giorno Principessa
<p data-bbox="236 954 1345 1048">男主角假扮督學，到女主角的學校，女主角見到男主角的同時音樂主題出現。</p>	
00:24:20-00:25:20	02 La Vita È Bella
 <p data-bbox="667 1402 914 1435">後會有期！大家保重肚臍</p> <p data-bbox="236 1469 1345 1626">真正的督學到校，男主角匆忙離開，離開前不忘搞笑。由於場面有趣音樂回到當初詼諧的伴奏音型，緊接下一場歌劇音樂。</p>	
00:25:20-00:27:45	15 Barcarolle
 	

歌劇演出現場音樂。男主角遠遠看著專心在欣賞歌劇的女主角。

00:30:23-00:30:30

01 Buon Giorno Principessa

男主角將女主角拐騙到車上，一開始女主角並不知情，直到轉頭看到男主角的剎那，音樂開始。

00:32:09-00:32:33

01 Buon Giorno Principessa

音樂隨著鋪地毯的動作流曳出來，男主角與女主角在雨中，男主角對女主角述說接下來他希望即將發生的事情。

00:32:34-00:32:49

15 Barcarolle

現場音樂。男主角對著女主角唱歌跳舞時，哼著剛觀賞完的歌劇中的歌曲。

00:32:50-00:33:25

03 Viva Giosue

男主角與女主角談到女主角與父親生前的互動。

00:33:50-00:34:00

03 Viva Giosue

男主角在閒聊中想約女主角一起吃雪糕，以便與女主角延長相處時間。當然，之前與之後的男主角利用巧合與對身邊事

物的觀察利用『虔誠的祈禱』，讓女主角非常驚訝，使這段配樂有點像是男主角正在動歪腦筋。

00:34:30-00:35:20

01 Buon Giorno Principessa

男主角護送女主角回家，在家門前男主角對女主角非常直接地表明心意。

在告別前音樂結束，然後再一次讓女主角咋舌，驚訝於他『虔誠的祈禱』。

00:35:40-00:36:00

15 Barcarolle

現場音樂。離開驚訝地尚未合嘴的女主角，男主角哼著歌伴著輕快的舞步離開。

00:37:55-00:39:50

04 Grand Hotel Valse

女主角晚宴的華爾滋。其中不乏 02 La Vita È Bella 的動機，使用較多的是主題中的短音，大多運用模進以及倒影兩種變形手法。

00:42:50-00:44:10	08 Grand Hotel Fox
	 <p data-bbox="229 521 1343 763">現場音樂：餐廳中的舞曲。宴會中女主角的未婚夫邀她跳舞，畫面呈現一片快樂歡愉。舞蹈結束後女主角的未婚夫宣佈他們即將結婚的喜訊。</p>
00:44:33-00:45:26	01 Buon Giorno Principessa
	 <p data-bbox="229 1099 1343 1402">女主角在男主角服務的餐廳參加宴會，得知自己即將結婚，男主角在公佈喜訊後行為異常笨拙，弄倒碗盤在桌面下收拾時，女主角見到他音樂開始。女主角爬到桌下給男主角深情的一吻，並要求他帶他離開會場。</p>
00:47:41-00:49:05	01 Buon Giorno Principessa
	  <p data-bbox="229 1653 1343 2016">情緒音樂兼橋樂：男主角將女主角帶回住處，在將門撬開的同時，女主角走進隔壁的花店，男主角跟著進去，音樂聲音漸大。不一會兒一個小男孩跑出來，時間已經過了數年後的某個早晨，不用特別提示，便知道男女主角結了婚，並育有一小男孩。音樂轉折接到下一場輕快節奏。</p>

00:49:06-00:50:07

02 La Vita È Bella

男主角與小孩送女主角去學校，過程中男主角不改幽默逗趣，與小男孩一搭一唱。音樂結束時影像切接至下一個場景。

00:54:12-00:55:32

03 Viva Giosue

一家人準備迎接女主角母親的探訪，小男孩使性子不洗澡，使媽媽懊惱，男主角運用機智讓整件事情有趣的化解。音樂結束時影像切接至下一個場景。

00:59:41-01:00:26

09 Il Treno Nel Buio

女主角迎接母親回到家，見到家中一面混亂，且丈夫兒子都不在，音樂開始。然後影像轉到男主角與兒子被在貨車上的場景。在男主角不知道如何回答兒子目的地是哪裡的對話中音樂結束。

01:01:00-01:01:59

01 Buon Giorno Principessa

女主角知道自己的丈夫兒子必須坐上前往集中營的火車，便要求也要上車，音樂從男主角與小男孩被抓就開始集中營的主題 09 Il Treno Nel Buio，只有在火車載著男女主角一起離開時短暫的出現愛的主題，然後接著繼續之前地集中營的主題。

01:10:53-01:11:50

14 Il Gioco Di Giosue

02 La Vita È Bella 主題的變奏，第一天工作的男主角累了一天回到宿舍，向小男孩解釋今天一整天『遊戲』的進度。一樣的節奏型代表男主角的樂觀，改變的旋律則是凸顯實際生活的困苦。

01:17:59-01:18:29

14 Il Gioco Di Giosue

男主角偷偷帶著以為在玩遊戲的兒子上工。

01:18:56-01:19:42

01 Buon Giorno Principessa

在影片中最動人的一刻，莫過於在集中營中，男主角帶著稚子，偷偷用廣播呼喚愛妻，傳達父子均安的消息。女主角聽說所有的老人與小孩都在毒氣室中喪生，所有集中營的終年婦女正在收拾死者的衣物，而女主角不知道該不該翻到自己孩子的衣物的同時，廣播系統響起男主角大喊『Buon Giorno Principessa』，音樂也響起同名主題：主奏樂器也由原來用來表達愛意的弦樂改成深沈的管樂，表達男主角對女主角的念念不忘。

01:22:24-01:22:47

14 Il Gioco Di Giosue

小男孩在大人們的交談中得知希特勒的暴行，嚇得躲在床底下不出來，作父親的男主角極力安撫。音樂至此，大約可以斷言 14 Il Gioco Di Giosue 這首主題變奏就是在集中營中男主角與小男孩的父子對話時的音樂：有父親現實沈重的壓力、也有父親極力保護兒子的心情。

01:24:38-01:26:22

14 Il Gioco Di Giosue

小男孩堅持要離開，男主角假意離開並且告訴小男孩由坦克車建造得如何如何、他們又最有機會贏得頭獎卻要放棄是多麼可惜。音樂停止在小男孩回心轉意、決定留下來。

01:27:11-01:27:23	02 La Vita È Bella 主題
<p>男主角在整理餐廳的時候，看到德國高官的小孩在玩躲貓貓，頓時想到主意，想藉由看到其他的孩子來取信於自己的孩子，證明自己所說的『遊戲』也有其他的孩子參與。因為此景主要是敘述兒童遊戲的天真，與本片片頭男主角無憂無慮的心情相符合，因而運用此曲說明男主角終於鬆了一口氣，以及可以讓孩子出來透透氣、吃大餐的心情。</p>	
01:28:56-01:29:48	16 Guido E Ferruccio
	
<p>正在與父親交談的小男孩被德國女軍發現，誤以為也是德國長官的小孩。男主角緊急要他玩『沈默』的遊戲，音樂以緊張的集中營主題 Il Treno Nel Buio 伴奏鋪陳，直到被帶走的不安的小男孩回頭看自己的父親，父親回給他俏皮的笑臉，音樂出現 02 La Vita È Bella 的主題。最後一個音拉長過場，影像切換至晚餐時間。</p>	
01:36:00-01:38:31	15 Barcarolle
<p>現場音樂，在餐廳中服侍德國高官的男主角看到留聲機，選了他與女主角交往時的主題曲，並將喇叭口朝外使女主角可以聽到。另一方面也抱著疲累的兒子回宿舍並想念著女主角。音樂漸弱，在男主角抱著小男孩消失在霧中時音樂也同時消失。</p>	
01:39:49-01:40:23	06 La Notte Di Fuga
<p>得知德軍戰敗並且要將猶太人趕盡殺絕的男主角帶著小男孩逃命。音樂由 02 La Vita È Bella 變奏，急促的弦樂伴奏</p>	

使劇情更加緊張。男主角不忘跟小男孩說明遊戲到了最後關頭，音樂在此時也出現極小聲的主旋律。

01:42:38-01:44:33

06 La Notte Di Fuga

安頓好小男孩的男主角去找女主角，在尋找得途中小心翼翼，這段音樂也是以緊張的弦樂鋪底，加上音量很小的男主角在集中營的主題 14 Il Gioco Di Giosue 當作主旋律。

01:44:39-01:45:31

01 Buon Giorno Principessa

男主角在卡車上問到與女主角相同名字的女孩，在等待她出現時，由緊張的情緒音樂中轉折為 01 Buon Giorno Principessa 主題(01:44:55)，在他發現那並非女主角且卡車開動時結束。

01:46:07-01:46:51

06 La Notte Di Fuga

從男主角被發現、然後被押著走在男孩藏匿的箱子前面、直到他被槍殺。其中沒有完整的旋律，只是斷斷續續的出現緊張的弦樂。在音樂的部分，可以說 06 La Notte Di Fuga 的變

奏在電影中是使用在男主角逃命的緊張時刻。

01:50:51-01:51:31

10 Arriva Il Carro Armato

真的贏了坦克！

小男孩終於被美軍救起，並且坐上他的遊戲大獎——坦克車。這時候音樂出現主題 02 La Vita È Bella，伴奏則變成進行曲式。一方面象徵小男孩在父親保護下生命的延續，一方面直述小男孩得到大獎的心情。

01:51:49-end

01 Buon Giorno Principessa

我們贏了！

在車上的小男孩看見媽媽，出現男女主角愛的主题音樂 01 Buon Giorno Principessa，只是夫妻之愛轉為母子之愛，對話結束後音樂則由樂器獨奏轉為管弦樂合奏作為結束。結束在愛的主题也象徵劇中小男孩的獨白，所闡釋父親(男主角)深深的愛。

總結：

綜觀整部電影配樂，不難找出各段音樂所要表達的主題。例如：

La Vita È Bella 是男主角的主題，而重點又在他靈機一動的時候，像是他追女主角時的幽默手段，或者他對兒子編說故事的時候。而各種變奏則代表他的心情，原曲的幽默詼諧象徵男主角的個性灑脫。Viva Giosue 沈穩的伴奏則是幫電影作敘事性的鋪陳，所以在男主角與數位好友的交談時，在他想到有趣的事情時，或計畫著接下來的行動的時候都會出現本主題。而另一個變奏 Il Gioco Di Giosue 在電影下半部佔有重要地位，主要是襯托男主角在集中營裡的生活困苦卻不改幽默本色，是對德軍迫害的無奈、也是對兒子不失童真的期許。

Buon Giorno Principessa 的曲名也是貫串本部電影中愛情親情的對白，大喊一聲『Buon Giorno Principessa』是男主角對女主角的疼惜，也是兒子對母親的喜愛，雖然不像音樂的表現那樣唯美浪漫，這樣的台詞表現也總是能替這對父子贏得嚴肅的女主角燦爛的笑容。然而者首曲子的出現往往都只有 10 秒鐘不到：在男女主角互望的剎那、在期待女主角出現的時候。而較長時間的出現則是交談的時候，雖然對話內容沒有重點，也讓音樂表現男主角對女主角的愛慕，然後告白場景也用到浪漫的主題，雖然告白實在非常的直接，好像跟浪漫沾不到邊.....。到後來連女主角看到男主角都放進這段音樂作為背景，則暗示著兩人感情的發展。

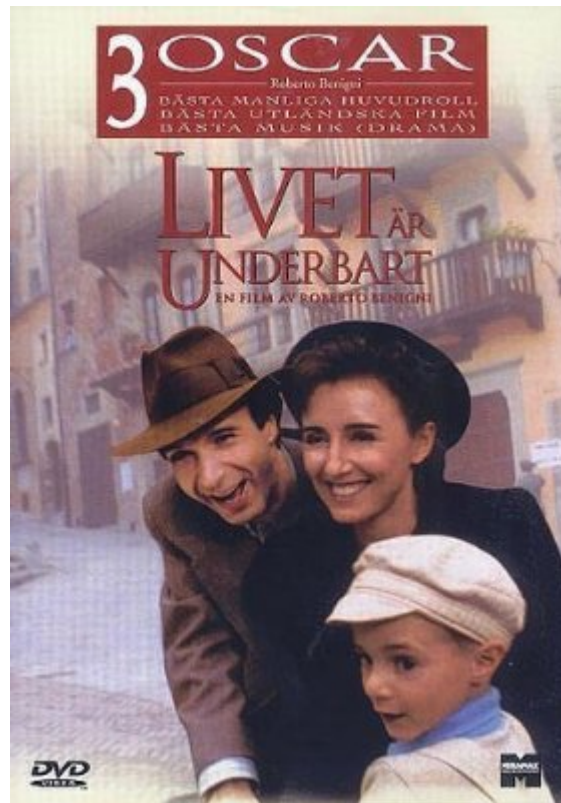
Barcarolle 並採自歌劇選曲，雖不是原創音樂，卻也是此部電影不可或缺的連結。總共出現四次，全都是以現場音樂呈現：第一次用來當作沒有交集的男女主角共通的交流。第二次讓男主角哼唱示愛，也因為剛聽完歌劇，具中人物最有印象的就是剛欣賞完的表演。第三次是當男主角在女主角面前對天祈禱全都應驗之後告別女主角時哼唱的，此時女主

角對男主角、觀眾對這首音樂都已經留下深刻的印象。第四次則在集中營裡，被分開的兩人利用此曲作為情感上的慰藉，讓男方傳遞對女方的思念，也讓女方得知男方的存在。

最後值得一提的是，雖然男主角最後還是死於德軍槍下，他的生命與精神卻由他的兒子獲得全部的繼承，從 Arriva Il Carro Armato 音樂中有著父親的主題，也有著自己獲得頭獎「坦克車」的喜悅與驕傲，以及男孩終於與母親相逢的背景音樂 Buon Giorno Principessa 中可窺知一二。象徵著小男孩不但繼承了父親的樂觀幽默，也繼承了父親對母親的愛戀。

影片資訊：

發行：新生代寶信

保護級。片長：116 分鐘。螢幕比例：4:3。

字幕：中文。影音格式：Dolby Digital。

參考資料：

絡伊爾懷斯電影音樂頻道 -- <http://www:loyalwise.com/>

Roberto Benigni -- <http://www:imdb.com/name/nm0000905/>

La Vita E Bella -- <http://www:imdb.com/title/tt0118799/>