

臺灣歐洲文化論壇

Taiwan

European Culture Forum **28**

「歐洲知名電影配樂大師：德國、義大利、西班牙」

112年12月16日（週六）14:00 ~ 16:30

論壇手冊

Forum Handout

活動地點：臺灣大學社科院三樓梁國樹國際會議廳

主辦單位：臺灣歐洲聯盟中心、臺大歐盟卓越中心、臺灣大學外文系歐語學群、政大歐洲聯盟研究中心

協辦單位：中華民國（臺灣）歐洲研究協會、臺灣西班牙語學會

政大國際事務學院歐洲聯盟研究國際學分學程、臺北醫學大學秘書處

臺灣歐洲文化論壇 (Taiwan European Culture Forum)

張淑英

一、活動緣起

臺灣歐洲聯盟中心(EUTW) 於 2009 年在臺灣成立，國內共有七所大學加入成為結盟學校，中心辦公室設在臺灣大學。臺灣歐洲聯盟中心成立迄今，舉辦許多活動，促進臺灣和歐盟國家的交流與互動，也讓國內學界其他領域、普羅大眾對歐盟國家概況有更深入的了解。

臺灣歐盟中心一項持之已久、也相當有成果的活動就是舉辦「臺灣歐盟論壇」，由各校社科院系所或相關歐洲區域研究的教師組成，主要為政治經濟領域，迄今已成為國內歐盟政經研究主要平台，相關歐盟研究學者在此平台上交流，有效深化國內歐盟研究。

然而，所謂的「歐洲」- 歐洲人向來引以為傲的本質和特色就是「文化」：悠久的歷史、豐富的人文底蘊、厚實的藝術傳統和前衛的現代流行。檢視過去論壇成果，成績斐然，但較少觸及歐洲語言文化相關的議題，因而這方面領域的學者與學子交流也隨之隱形。

國內歐語人才相對較少，泰半集中在文學、語言、藝術、文化研究等學門，但近來有逐漸成長的趨勢，專業領域漸次多元，對於深化國內歐盟暨歐洲研究與教學將有極大裨益。再者，盱衡國內歐語學術研究與交流，若不是以英語為主的國際會議為平台，就是囿於各自的專業語言為範疇，致使國內各歐語教學研究單位的學者之間並無太多互動。因此「臺灣歐洲文化論壇」亟思以論壇為橋樑，結合學界的力量和學識，讓國內歐語學群與有志之士共享歐洲文化的知性、趣味與學術，一起為臺灣歐語及其文化開創新的契機與藍圖。

二、活動目的

2014 年「臺灣歐洲文化論壇」的構想立即獲得臺灣歐盟中心蘇宏達主任的支持，同時也得到台北紅館、中德文經協會的大力支持，在現有架構下規劃國內歐洲文化平台，號召國內的歐洲研究人才，集思廣益，除了繼續推廣臺大外文系歐語學群舉辦多年、漸顯成效的「歐洲影展」之外，「臺灣歐洲文化論壇」希冀開展其他領域深廣度兼具的研究與議題，例如，藝術、建築、音樂、展演、文化遺產、文化觀光、出版、教育...等等面向，以此加強國內學界互動，並將學術研究自校園延展至社區，與大眾結合，同時促進臺灣與歐洲駐臺文化單位的合作與交流。

2018 年起臺灣歐洲文化論壇正式啟動四季論壇，由一年兩次延伸為一年四次，在仲夏、初秋之際，也會推出不同文化主題的饗宴，與同好交流討論，希望藉由每季推出一場論壇，每場由不同的主持人規劃，邀請專家學者論談，逐漸擴大學者與讀者群，讓歐洲文化論壇成為我們智識生活涵養的必需品。

本次臺灣歐洲文化論壇 28 審視歐洲德國、義大利、西班牙知名電影配樂大師，邀請到侯宗華、吳沛綾及許玉燕三位講師，透過他們的視野，讓我們更瞭解來自德國的漢斯·季默 (Hans Zimmer)、義大利的顏尼歐·莫利克奈 (Ennio Morricone)、以及西班牙的亞伯特·伊格雷西亞 (Alberto Iglesias) 三位歐洲配樂大師，讓我們透過配樂更加瞭解歐洲文化的不同層面。

臺灣歐洲文化論壇網站：

https://homepage.ntu.edu.tw/~b08901184/EUTW_Forum/index.html

臺灣歐洲文化論壇 28

歐洲知名電影配樂大師：德國、義大利、西班牙

許玉燕

當一部以視覺為主體的電影拍攝完成時，就像猶然沉睡的巨龍，缺乏生的氣韻，只待配樂師巧手點睛，注入那一縷魂魄，於是巨龍才有了靈性。

配樂之於電影，便是這樣的一個存在。對作曲家而言，為電影製作配樂，究竟是一種藝術創造，還是純粹的商業編曲，或許是他們終其一生都要思考辯證的課題，這也是久石讓在其《感動，如此創造》一書中開篇即論及此點的原因。但無可諱言，自有電影以來，音樂便如影隨形，即便是默片時代，仍然是以現場演奏或小型室內樂的情調音樂形式，輔助著大銀幕敘事的推展。時至今日，配樂早就從依附的角色，開創出獨屬於自己的靈魂與生命，甚至容許作曲家展現個人獨特的藝術風格。

電影配樂的發展歷程在很大程度上，與古典樂以及好萊塢電影傳統緊密相連。隨著拍片技術的演進，音樂創作者勇於挑戰時代格局，嘗試與各種藝術形式融合，讓後人得以見其承繼與突破。1933年馬克斯·史坦納 (Max Steiner) 為《金剛》(*King Kong*) 配樂，成為將交響樂音樂形式置入電影的開創者，音樂在電影中的作用自此驚豔世人，同時也開啟了好萊塢1930-1950年電影配樂以19世紀浪漫主義風格為基調的黃金年代。

1955-1970年間，日漸發展成熟的作曲家們，在傳承與創新中尋找新的嘗試，民族音樂和綜合性元素提供了轉向的契機。1951年亞歷克士·諾斯(Alex North)，首度在《慾望街車》(*A Streetcar Named Desire*) 中，成功導入爵士樂作為電影主旋律，讓觀眾更能融入角色的心境。

而伯納德·赫曼 (Bernard Herrmann) 為希區考克的驚悚片確立了類型劇情片配樂的標竿；無獨有偶，艾爾默·伯恩斯坦 (Elmer Bernstein) 則定義了什麼叫西部片豪情壯志的基本調性。正當交響樂逐漸隱退之時，一些不太有結構的實驗性音樂元素，加入了配樂的領域，如莫里斯·賈爾 (Maurice-Alexis Jarre) 在《阿拉伯的勞倫斯》 (*Lawrence of Arabia*) 中，營造出史詩般無垠沙漠的壯麗險惡，和耐人尋味的中東異國情調。

1975年至1985年則是約翰·威廉斯 (John Williams) 叱吒風雲的世代，他吸納了現代音樂形式與大眾流行音樂，重新賦予交響樂嶄新的表現風格。例如他與史蒂芬·史匹柏 (Steven Spielberg) 於1975年合作的電影《大白鯊》 (*Jaws*)，以兩個簡單的音符領奏所激起的驚悚效果，以及《星際大戰》 (*Star Wars*) 系列電影主題曲所帶來的衝擊，無一不是深深刻印在眾家觀影者的童年記憶中。其後，電子音樂與合成音樂，以及多元文化的融合則接續了更大膽的配樂嘗試。

在好萊塢美式電影工業挾其完整複雜的體系中，確實不乏外來多元文化的音樂藝術創作者持續叩關，尤其以擁有悠久音樂發展底蘊的歐洲作曲家，表現最為傑出。此次論壇將由侯宗華、吳沛綾及許玉燕，聚焦於三位知名的歐洲配樂大師：來自德國的漢斯·季默 (Hans Zimmer)、義大利的顏尼歐·莫利克奈 (Ennio Morricone)、以及西班牙的亞伯特·伊格雷西亞 (Alberto Iglesias)。從不同於好萊塢電影發展的面向，來觀察獨屬於歐洲風貌的電影配樂風格，期盼藉此開展出不同層次的欣賞體驗與文化饗宴。

議程

112 年 12 月 16 日 (六)

14:00-14:10

貴賓致詞

臺灣歐洲文化論壇召集人張淑英

團體照暨中場休息

14:30-16:30

臺灣歐洲文化論壇28「歐洲知名電影配樂大師：德國、義大利、西班牙」

主持人：

許玉燕（政治大學歐語系、輔仁大學西班牙語文學系兼任副教授）

與談人：

侯宗華/《炸彈客》電影導演、詩人、黑科技電影工作室負責人
震撼的詩學—漢斯·季默電影配樂，影像、聲音與情緒張力實驗

吳沛綾/《美國女孩》配樂、有序音樂負責人

抗拒與堅持：奧斯卡終身成就獎電影配樂大師—顏尼歐·莫利克奈

許玉燕/政治大學歐語系、輔仁大學西班牙語文學系兼任副教授

心靈謳歌：亞伯特·伊格雷西亞與阿莫多瓦共譜的電影配樂雙人舞

16:30

結語

張淑英(臺北醫學大學臨床所教授兼副校長兼臺灣歐洲文化論壇召集人)

臺灣歐洲文化論壇召集人簡介

張淑英 / 臺北醫學大學臨床所教授兼副校長

張淑英，現為臺北醫學大學臨床所教授兼副校長，「臺灣西班牙語學會」理事長。馬德里大學西班牙&拉丁美洲文學博士。2016年膺選西班牙皇家學院(RAE)外籍院士。2019年起為西班牙王室索利亞公爵基金會通訊委員。2019-2022 借調清華大學外語系兼校長室特別顧問。2013-2019 擔任臺灣大學國際長、2011-2013 擔任文學院副院長。2016年起為《英語島》定期撰文。學術專長為當代西班牙、拉丁美洲文學與電影。近年專注旅行文學、流浪漢小說、殖民時期紀事、漢、西、閩南翻譯等研究。學術專著之外，葡譯中、中譯西、西譯中《如此蒼白的心》等翻譯作品二十部。

個人網站：

<https://luisachangntu.me/>

論壇主持人暨與談人簡介與摘要

許玉燕 / 政治大學歐語系、輔仁大學西班牙語文學系兼任副教授

天主教輔仁大學比較文學與跨文化研究博士，現任政大歐語系、輔大西班牙語文學系、臺師大文化與觀光研究所兼任副教授，開設西語國家文學文化、歐洲文化與文明、跨藝術賞析與西班牙語等相關課程。研究範疇著重於西班牙與拉丁美洲短篇敘事、中西跨文化與跨藝術比較、兒童與青少年文學等相關研究。近年研究論題較集中於從敘事學角度與比較視野解讀敘事話語，同時也關注跨文化接觸相關議題和跨藝術文本移轉之間關係的探討。

心靈謳歌：亞伯特·伊格雷西亞與阿莫多瓦共譜的電影配樂雙人舞

西班牙首席電影配樂家亞伯特·伊格雷西亞(Alberto Iglesias)，於2011年為阿莫多瓦(Pedro Almodóvar)所拍攝的《切膚慾謀》(La piel que habita) 一片進行配樂。不僅在西班牙國內再度奪得「哥雅獎」的最佳原創配樂獎，也獲得歐洲影展最佳作曲獎提名。此片以音樂配合影像產生另一重心理暗示，一方面配合鏡頭語言突破小說版第二人稱敘述的侷限，另一方面為影像敘事的情節發展，與人物行為背後的動

「歐洲知名電影配樂大師：德國、義大利、西班牙」

機，取得更有說服力的連結。伊格雷西亞為此片所做的原創配樂，主要以其原作〈女俘虜〉(*Cautiva*) 一曲為發展基礎，譜寫出多首貼合於劇情發展的配樂曲目。以弦樂為主旋律架構，尤其以小提琴獨奏堆疊的分解和弦凸顯出角色的內心獨白，透過越來越緊湊的跨弦設計，再搭配弦樂團的加入，將角色內心的痛苦糾結以撕裂般的感覺爆裂開來，藉此開展出醫師羅柏和文森 (貝菈) 兩人的對手戲。與此同時，貝菈也有獨屬於自己的以鋼琴鋪陳的主題樂章 (*Tema de Vera*)，用以描寫她被迫變性後的心境變化，使觀眾在觀影之餘，同時關照到兩人各自敘事的完整性，而非如同小說原作般偏重於單一人物心理層面的描寫。

與談人簡介與摘要

侯宗華 / 《炸彈客》電影導演、詩人、黑科技電影工作室負責人

電影導演，詩人，小說家，畢業於國立臺南藝術大學藝術史系，執導足跡遍及俄國、瑞士與中國。2023年，自編自導自演，改編自美國航空炸彈客泰德·卡辛斯基生平之犯罪電影《炸彈客》上映，同年出版奇幻詩集《黑伏藏》。曾以編劇作品《動保「吉」先鋒》榮獲第十二屆電視劇本獎，小說作品《一位大師的誕生》獲選2022 出版與

影視媒合-「潛力改編文本」獎勵清單，將於2024年出版詩集《拉馬努金之黑洞函數》。

震撼的詩學—漢斯·季默電影配樂，影像、聲音與情緒張力實驗

本次演講，首先簡介漢斯·季默少年時期執迷於改造樂器的傾向，到初次入圍奧斯卡的配樂作品《雨人》(1988)為止，梳理出漢氏早年至青年時期奮鬥歷程，其表演人格與配樂風格，呼應其未來的蛻變。

接著以《獅子王》(1994)及《神鬼戰士》(2000)之配樂，解讀於九零年代到兩千年初，漢氏進入好萊塢體制後，儘管已嫻熟華麗配樂風格，卻試圖突破好萊塢電影長年以西方配樂詮釋異國文化的框架，以及漢氏以配樂完善劇本與角色的過程。

接著以《敦克爾克大行動》(2017)，解析漢氏中期配樂極具特色之「施帕音」元素。透過《星際效應》(2014)，解讀漢氏與諾蘭導演合作後，作品如何從華麗風格轉變為極簡的主旋律不斷循環，延展與變化的震撼詩學。

以近期電影《沙丘》(2021)為例，解析漢氏如何以配樂回歸少年初心，過往配樂創意如何於《沙丘》集大成，也將分享講者執導的電影《炸彈客》，如何以有限成本，進行音效組合實驗。

結尾，總結漢氏的創作心法，以賽博格藝術家內爾·哈維森為例，解讀天生色盲的他，如何以「聽覺」創作彩色繪畫，以此闡述「通感」理論，延伸探討漢氏電影配樂之所以影響深遠，甚至成為抖音熱門配樂的原因。最後，將朗讀詩作〈暗物質—隻手之聲〉，和與會聽眾進行詩的通感實驗。

吳沛綾 / 《美國女孩》配樂、有序音樂負責人

台灣大學大氣科學系學士、紐約大學電影配樂系碩士畢，現為有序音樂負責人。致力於配樂及音樂創作，包括但不限於電影、遊戲、電視、動畫、音樂會等領域，擅長用音樂捕捉細膩層次的情緒，曾以電影《美國女孩》入圍台北電影獎最佳配樂。2023 年初起，公司品牌「有序音樂」進駐高雄流行音樂中心，除了音樂及配樂製作外，也舉辦配樂課程、大眾講座、讀書會等活動。

抗拒與堅持：奧斯卡終身成就獎電影配樂大師—顏尼歐·莫利克奈

得到奧斯卡終身成就獎後依舊創作不輟，一生譜寫了超過 500 部影視配樂作品的作曲家顏尼歐·莫利克奈，從《鏢客三部曲》開始打開知名度，在《教會》、《海上鋼琴師》感動無數聽眾，以極具辨識度的音色運用以及感染力的旋律流傳於全世界。

然而，顏尼歐·莫利克奈本人並非執意往電影配樂道路發展的。

原先學習音樂學院中的嚴肅作曲的他，為了生計接觸了商業音樂編曲，卻因其融合學院作曲技巧的手法而驚艷義大利的流行音樂圈，邀約不斷。他不像其他在音樂學院的同學家境富裕，雖以優異的作曲

成績畢業，還是得用快速又吸引人的編曲方式替自己謀得生路。爾後，他接觸到電影配樂，並在一部部作品中逐漸奠定其在電影配樂圈不容撼動的地位，但嚴肅作品的創作，以及來自其師佩特拉西的教誨，卻始終沒有離開過他。

顏尼歐·莫利克奈不斷在創作電影配樂的同時進行音樂會作品的譜曲，並且持續探索作曲的藝術，他將前衛、具象音樂、序列音樂的概念用至自己的電影音樂創作中，他不斷探索屬於自身的音色以及聲音，企圖將兩者的邊界拉近。

本講座將以顏尼歐·莫利克奈一生在電影配樂與嚴肅音樂會作品中的拉扯為題，並帶領觀眾欣賞其運用理論作曲手法至電影配樂作品中的方式，有關顏尼歐·莫利克奈在此命題上的資料來源，主要取自紀錄片《配樂大師顏尼歐》與其自傳式訪談書籍《追逐那聲音》。

「歐洲知名電影配樂大師：德國、義大利、西班牙」

震撼的詩學—漢斯·季默電影配樂，影像、聲音與情緒張力 實驗

侯宗華

一、實驗的開端—漢斯·季默早年生涯

漢斯·季默 (Hans Florian Zimmer)，德裔配樂作曲家 (以下簡稱漢氏)，據聞除了兩個禮拜的鋼琴課，其音樂乃自學而來。幼時的漢氏曾企圖將鋼琴改造為電鋸聲，其實驗性格傾向，可見端倪。漢氏如何從學中做、做中學的過程，逐步綻放其音樂才華？

二、圓熟的綻放—以《獅子王》(1994) 與《神鬼戰士》(2000) 為例

講述漢氏創作的動畫電影《獅子王》配樂，已展現漢氏精熟於好萊塢的商業規則，然而電影開場的非洲配器旋律，亦可窺見漢氏對好萊塢電影長年以西方樂器詮釋異國文化的反叛。私心之處，《獅子王》配樂竟是漢氏為父親寫的安魂曲？配樂如何成就動畫角色的強烈情感共鳴？

《神鬼戰士》戰爭場面使用諸多金屬管弦樂器，足見邁入廿一世紀初，漢氏配樂業已華麗圓熟的綻放。然而《神鬼戰士》故事講述男性角鬥士史詩，漢氏如何與電影團隊、家人溝通創意，讓電影中麗莎·傑拉德 (Lisa Gerrard) 的女聲旋律一躍成為經典？

三、不斷超越—漢氏配樂極簡主義的突破

漢氏如何突破華麗圓熟的配樂風格，施帕音的應用，主旋律的化繁為簡，從繁複配器的具象情緒渲染，到極簡旋律的抽象暗示，乃漢氏配樂無法被忽視的風格轉折。

1. 施帕音 (Shepard tone) 原理

剖析漢氏常用於諾蘭電影配樂中的施帕音，帶給聽眾旋律無限揚聲或下降的錯覺，施帕音原理為何，如何製造聽覺錯覺？

2. 施帕音應用—《敦克爾克大行動》(2017)

漢氏如何設計《敦克爾克大行動》配樂，以施帕音旋律，製造層層堆疊恐懼，與大軍壓境的震撼效果？

3. 極簡的震撼詩學—《星際效應》(2014) 及其他

《星際效應》主旋律〈玉米田的追逐〉，以極簡有限的音階範圍為基礎，不斷循環，佐以管風琴等配器逐步延展、變奏，以漢氏獨有抽象震撼詩學，表現「人性與神性的互文」。分形幾何學家曼德布洛特 (Benoit Mandelbrot) 曾謂：「無盡的奇蹟，源於簡單規則的無限循環」，或可歸納漢氏音樂風格的突破。本節解讀漢氏與諾蘭導演合作電影配樂的過程，雙方如何成就彼此，使漢氏從「圓熟的電影配樂家」一躍成為「全世界的漢斯·季默」。

四、反璞歸真—《沙丘》(2021) 配樂實驗

《沙丘》電影配樂特殊性，不僅是榮獲奧斯卡殊榮，漢氏曾謂創作《沙丘》配樂至難之處，乃回歸十三歲初心。《沙丘》配樂團隊以PVC 塑膠管改製樂器，以及壓縮人聲後製為外星語等音效實驗，皆呼應了漢氏的初心。

五、手造映畫—《炸彈客》(2023) 音效實驗

分享講者於電影《炸彈客》製作期間，由於資源有限，除了購買版權音樂，部分配樂乃蒐羅無版權音源，重組混音的實驗過程。

六、無限的初心—漢斯·季默創作啟示

淺略歸納漢氏音樂生涯，總結出下述創作啟示。

1. 技術力與通感力

漢氏缺乏傳統音樂體系訓練，除了於實務工作中學習技術，其創作仰賴的就是敏銳的「通感」(Synesthesia)。通感理論認為，單一藝術形式能激發五官反應。本節以賽博格藝術家內爾·哈維森 (Neil Harbisson) 為例闡述通感，延伸至《星際效應》旋律為何成為抖音熱門配樂，及「通感」如何造就漢氏音樂與觀眾的情感共鳴。

2.以開放之心，擁抱新質料的衝擊

漢氏早年的表演與奮鬥經歷，或許造就了藝術乃面向大眾的創作思維，但面向大眾並非等同於俗套與公式化，正好相反，因為喜新厭舊乃人性。漢氏多年來不斷吸收異質文化音樂，熱衷電子與實驗音樂，製作新樂器並與獨立樂團合作，皆可見漢氏兼容並蓄，不斷追求創新的開放之心。

3.漢氏箴言錄

以漢氏自述語錄，為其目前為止的創作生涯作結。

七、詩之「通感」實驗

藉由向聽眾讀詩，與聽眾進行詩的「通感」互動實驗。

〈暗物質—隻手之聲〉

鈴木大拙

靜靜的，在檀木桌上

書寫

約翰·凱吉

凝視著琴，演奏

湧動的

空無

坂本龍一

「歐洲知名電影配樂大師：德國、義大利、西班牙」

屏息，閉眼聆聽

沉吟思索

寫下

反核，鋒利的

音符一刃

武滿徹，撥動

一根弦

躍入深淵——

絕對的瞬間

萬籟寂滅

我，聆聽到了

暗物質

抗拒與堅持：奧斯卡終身成就獎電影配樂大師 - 顏尼歐·莫利克奈

吳沛綾

在《鏢客三部曲》中用口哨聲、電吉他、呼喊聲及弦樂建構了廣大沙塵，一作驚艷了全世界，從此片約不斷；《教會》、《海上鋼琴師》、《八惡人》的配樂皆是出自其手，而這些音樂更成為全世界的流行符碼，影響著無數音樂人——作曲家顏尼歐·莫利克奈，一生中創作了超過五百部影視配樂，在拿下奧斯卡終身成就獎後依舊創作不輟，無疑是最重要的電影配樂大師之一。然而，如此奉獻給電影配樂的他，卻在朱賽貝托納多雷執導的紀錄片《配樂大師顏尼歐》¹中反覆說著「我只再做十年就不幹了」，直到做了配樂超過四十年的 2000 年代，他才不再對妻子瑪莉亞提起。

原先想當西洋棋士、醫生的顏尼歐·莫利克奈，在身為爵士小號手的父親將其送進音樂院後，開始了從演奏逐漸轉變為作曲的生涯。他在音樂院中認真學習作曲，師從二十世紀知名的義大利作曲家佩特拉西²，學習新古典主義的作曲技巧；然而，家境並不特別好的他，在此時期偷偷在外接了工作，替電台、流行音樂編曲，而這對於音樂學院的作曲家來說，近乎是一種冒犯：音樂院中的作曲講究理論應用、創作脈絡以及藝術展現，商業編曲則是以通俗、有效吸引聽眾作為出發。可是顏尼歐將古典的作曲手法，如對位、配器用於商業編曲中，展現出了新穎的編曲風味，讓當時的義大利流行音樂像是注入一股活水般；於是，愈來愈多的案件找上門，而此時的顏尼歐雖然以優秀的嚴肅作曲成績自音樂院畢業，卻也因為他的編曲如此受歡迎，走入了商業音樂的職涯。

雖然在電台編曲的職涯過程中，他已經有以影子寫手 (ghost writer) 的方式替電影作曲，但直到 1961 年電影《The Fascist》才是

---

¹ *Ennio: The Maestro* (2019)。

² Goffredo Petrassi · 1904 – 2003 。

他的第一個電影配樂作曲，此時的他，在商業作曲外也不放棄在學時期的理想，持續創作著以前衛風格為主的音樂會作品。接著，《鏢客三部曲》這系列的作品讓顏尼歐的聲望傳遍世界。可是，受到歡迎的電影配樂與商業音樂，雖迎來了作曲職涯上的成功，卻並非顏尼歐的本意，也不受到他的老師與同儕們的認同。

在往後的電影配樂職涯上，顏尼歐始終放不下嚴肅音樂的創作，喜好西洋棋、重視邏輯與空間關係的他也如此看待音樂，更嘗試將他在嚴肅音樂上的探索融合進電影配樂之中。他以小號手身份參加 *Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza*，一個以爵士、序列音樂、具象音樂等前衛風格元素探索為主的即興音樂團體，也常利用此樂團透過作曲與即興的並用創造出電影配樂如《鄉間僻靜處》³。

在《追逐那聲音》⁴一書中，他提到「佩特拉西向來把作曲人的邏輯責任講解得非常明確。.....我分裂在兩個世界，試圖拉近兩個之間的距離，合二為一，然而世間水火不容，背道而馳。」。一生都在並非本意的路途上獲得巨大成功的他，持續創作嚴肅音樂以示抵抗；而每十年都和妻子說下一個十年的開始就不要再做電影配樂了的他，到了 21 世紀，不再提起；但在紀錄片中，提到不被老師肯定，他仍舊落淚。

在《配樂大師顏尼歐》中，他的作曲同窗被訪談，提到在《狂沙十萬里》時聽到顏尼歐的音樂，切實地被感動與說服了，並且表示其師佩特拉西也有做了電影配樂，表現地不大理想。為電影這個媒介譜曲，讓顏尼歐在作曲路上不斷意識這並非純音樂的藝術；然而，「我的音樂語言逐漸.....變得更加自我，更加個人化.....為此，我不會去抹去任何經驗，我只有慢慢地調整，讓「系統」的規則向我的表達需求低頭，創作輕音樂以及電影音樂時也是如此。我在聲音以及音色選擇方面越來越精準，目標越來越明確，這個方向才是我真正的興趣。」顏尼歐如此在自傳中提及。我想，這位電影配樂大師，在一路與電影配樂抗拒、執意在義大利定居而不前往好萊塢的作曲生涯裡，仍舊是透過了無數的嘗試，找到了屬於自己的藝術與音樂吧。

³ A Quiet Place in the Country

⁴ *Ennio Morricone: In His Own Words* (2019) · 顏尼歐·莫利克奈的自傳式生平回顧訪談錄。

心靈謳歌：亞伯特·伊格雷西亞與阿莫多瓦共譜的電影配樂

雙人舞

許玉燕

伊格雷西亞其人其事

西班牙電影配樂家亞伯特·伊格雷西亞(Alberto Iglesias)於 1955 年出生於西班牙聖塞巴斯蒂安(San Sebastián)。他曾接受紮實的古典音樂訓練，包括鋼琴、吉他、作曲法和對位法，也擁有電子音樂研究底子，音樂素養與創作風格宜古宜今，早年專事古典音樂作曲，樂曲編制規模不論。2021 年，他應佩卓·阿莫多瓦(Pedro Almodóvar)之邀，為兩人合作的第 13 部電影《平行母親》(*Madres paralelas*)進行配樂，讓他第四度獲得奧斯卡獎提名。他同時也是西班牙哥雅獎(Premios Goya)最佳電影原創配樂獎項，獲獎次數最多的紀錄保持者，其他國際獎項更是斬獲連連，可說是西班牙民眾心目中共同的驕傲。¹以下從敘事性角度，舉其與阿莫多瓦於 2011 年合作的電影配樂之作《切膚慾謀》(*La piel que habita*)說明，以探究其音樂創作思維。

原始作品：配樂曲與文字版小說

伊格雷西亞於 1992 年即創作〈女俘虜〉(*Cautiva*)一曲，原是為舞蹈家兼編舞家納喬·杜瓦托(Nacho Duato)，和他所領導的西班牙國家芭蕾舞團(Compañía Nacional de Danza)所譜的樂曲。此曲原本用來詮釋身心禁錮於愛與死亡掙扎的女性心境，與《切膚慾謀》在

¹ 從 1995 年第一部《窗邊上的玫瑰》(*La flor de mi secreto*)起，至 2021 年《平行母親》(*Madres paralelas*)，阿莫多瓦多次邀請亞伯特·伊格雷西亞為他製作電影配樂，兩人合作前後共計拍攝了十三部電影。伊格雷西亞獲哥雅獎最佳電影原創配樂獎提名 17 次，共 11 次獲獎，創下哥雅獎有史以來最高紀錄。2011 年，他負責配樂的《諜影行動》(*Tinker Tailor Soldier Spy*, Tomas Alfredson 執導)和《切膚慾謀》，同獲好萊塢電影展頒發好萊塢電影作曲家獎(The 15th Annual Hollywood Film Festival and Hollywood Film Awards)。2021 年他以《平行母親》原創配樂，獲得奧斯卡獎第四度提名，而在其他世界各大影壇配樂獎項提名和獲獎紀錄亦不計其數，在西班牙電影配樂史上可說無人能出其右。關於伊格雷西亞的詳細得獎紀錄可參照：

<https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aiiicc/festival-musica-cadiz/alberto-iglesias>。

概念和情節上恰有著明顯的關聯性，²於是，伊氏便在原有的基礎上進一步發展成配樂主題，以描繪該片影像與敘事交織的複雜情節。

《切膚慾謀》改編自法國新偵探推理小說家提爾希·容凱(Thierry Jonquet)的暗黑系小說《狼蛛》(*Mygale*)。故事描述一名性格偏執極端，卻擁有高端植皮換膚技術的整形醫師，由於愛女被姦汙致瘋，將兇手俘虜並改頭換面後逼迫賣淫，藉此排解內心仇恨，不想竟反而愛上了自己的俘虜。小說以「狼蛛」名之，由此投射出被俘者文森·莫侯(夏娃)眼中的脅迫者，同時也取其凶狠、噬毒，無須倚靠結網，便可在瞬息間從後撲食獵物的意象，比擬整形醫師希沙·拉法各和文森，兩人之間猶如「獵食者」與「獵物」的對應關係。

文字與影像的移轉

電影版《切膚慾謀》與小說版最大的不同處，在於小說中以第二人稱敘述手法製造出以被俘者文森(夏娃)為敘事重心，讓讀者的閱讀感知集中於認同受害者角色的心理狀態。而電影版透過配樂的處理，讓音樂配合影像產生另一重心理暗示，成功將情節發展主線提取到事件本身，鏡頭聚焦部分挪回到做為俘虜者的整形醫師身上，讓觀眾理解他之所以形成這般性格背後的心理發展過程，也對他的偏執行為提出了更圓融合理的交代。一方面突破鏡頭語言在傳達第二人稱敘述上的侷限，另一方面為故事情節的發展，與人物行為背後的動機，取得更有說服力的連結。因此，影像版裡的整形醫生不僅是一位性格偏執極端的瘋狂科學家，同時也是一名真情至性的藝術家。

而伊格雷西亞為《切膚慾謀》一片所做的原創配樂，以〈女俘虜〉一曲為發展基礎，譜寫出多首貼合於劇情發展的配樂曲目。其中發展較為完整的片段有〈撕毀衣物〉(*Los vestidos desgarrados*)、〈踢蛋蛋〉(*Una patada en los huevos*)、〈被縛的普羅米修斯〉(*Prometeo encadenado*)、〈向科馬克·麥卡錫致敬〉(*Tributo a Cormac McCarthy*)，這些如同〈女俘虜〉般，以弦樂為主旋律架構，開展出以醫師羅柏和文森(貝菴)兩人的對手戲。在此同時，貝菴也有獨屬於自己的主題

² 參見 José Antonio Muñoz 座談會的訪談紀錄。

<https://www.ideal.es/culturas/tensiones-almodovar-siempre-20191018095235-nt.html>。

樂章 (Tema de Vera)，樂曲以鋼琴導入的主旋律，用以描寫她被迫變性後的心境轉折。其餘則在做為情境配樂中融入片段的提示，以召喚觀眾對於角色行動的印象，使觀眾在觀影之餘，同時關照到兩人各自敘事的完整性，而非如小說原作偏重於某個單一人物。

結語

此片由文字版小說，到影像版的改編，再到配樂元素的結合，讀者或觀影者接收到的是人物特性塑造的轉換過程，同時也是敘事的再造；是故事內涵重心的挪移，同時也是藝術家個別思考和風格的融合，當可視之為藝術透過媒介轉換的再現之作。

「歐洲知名電影配樂大師：德國、義大利、西班牙」

臺灣歐洲聯盟中心簡介

歐洲聯盟（以下簡稱歐盟）為推廣全球歐盟研究，並促進與各國學術界和公民社會之交流合作，自 1998 年起在全球先進工業國家擇重要學府設立「歐洲聯盟中心」。2008 年 9 月 22 日，臺灣大學與政治大學、中興大學、輔仁大學、淡江大學、中山大學和東華大學等六校締約結盟，成立以臺灣大學為首之「臺灣歐盟中心大學聯盟」。2009 年 5 月 22 日「臺灣歐洲聯盟中心」正式揭幕。目前，全世界共有三十五個歐盟中心和兩個計畫，其中十個歐盟中心在美國、六個在俄羅斯、五個在加拿大；日本及韓國各有四個、澳洲有三個，紐西蘭、臺灣及新加坡各有一個，而香港及澳門各有一個計畫，形成一個全球性的歐盟研究網絡。各個中心儘管名稱稍異但均受歐盟官方委任，為該國社會和學界與歐盟交流合作的平台，彼此之間更串連形成了全球和區域性的歐盟研究社群。

出版品

為推廣並深化歐洲聯盟研究，臺灣歐洲聯盟中心於2009年8月與臺灣大學出版中心（NTU Press）正式簽約，共同出版高學術水準之臺灣歐洲聯盟研究叢書。每本專書均經公開發表（workshop）及專家匿名審查（peer review）通過後付梓。叢書針對的讀者群不僅包含了臺灣讀者、中國大陸學者和學生，亦涵蓋了全球的華人菁英。

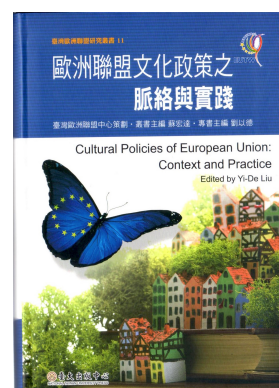
相關出版

臺灣歐洲聯盟研究叢書之十一：《歐洲聯盟文化政策之脈絡與實踐》

出版日期 / 2016-02-29

編著資訊 /

劉以德博士主編，廖揆祥、李長斌、林曉薇、張淑英、林詠能、仲曉玲、阮若缺、賴嘉玲、王啟明、陳學毅、鄭得興、梁崇民、沈中衡、梁福鎮、鄭欽模、林子立、苑倚曼、張孟仁等教授合著

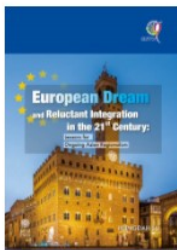

臺灣歐洲聯盟 研究叢書

EUTW Book Series

叢書主編 蘇宏達 國立臺灣大學政治學系教授
策劃 臺灣歐洲聯盟中心

歐盟已成為世界第一大經濟實體，並跨越民族國家的格局，形塑新的政治體制。本叢書由臺灣歐洲聯盟中心策劃、臺大出版中心出版，從政治、經濟、社會、法律、歷史、文化、科技等不同議題切入，對歐洲聯盟整體、各會員國之間的互動及其個別政策，作出多元且深入的檢視與析論，值得研究者細讀。

European Dream and Reluctant Integration in the 21st Century: Lessons for Ongoing Asian Regionalism

Hungdah Su (蘇宏達) 著

臺灣歐洲聯盟研究叢書 14

2020年10月 出版

定價：1980元

英國脫歐與歐洲轉型

李貴英、吳志成 主編

李貴英、吳志成、丁純、羅至美、卓忠宏、葉國俊、鄭春榮、范一楊、賴昀辰、楊三億、佟家棟、劉程、成新軒、譚偉恩、張浚、陳麗娟、吳志成、張萌、陳淳文、謝國康、陳新、李巍、鄧允軒、熊煒、姜琍、高啟中、李明明、余佳璋、王雅琪 著

臺灣歐洲聯盟研究叢書 13

2020年10月 出版

定價：970元

廿一世紀歐洲聯盟的對外關係

蘇宏達、周弘 編

蘇宏達、周弘、吳志成、楊娜、陳新、李貴英、洪德欽、張華、石堅、莊嚴、林子立、金玲、朱景鵬、佟巍、楊三億、洪美蘭、馮紹雷、卓忠宏、臧術美、劉書彬、張浚、馮仲平、陳揚、陳麒安、余佳璋 著

臺灣歐洲聯盟研究叢書 12

2018年08月 出版

定價：820元

通訊地址：10617 臺北市羅斯福路四段一號
電話：+886-2-2365-3457 傳真：+886-2-2365-7930
電郵：ntueutw@ntu.edu.tw
網頁：www.eutw.org.tw
粉絲專頁：www.facebook.com/ntueutw