

暨南大学
JINAN UNIVERSITY

本科课程论文

（2021 — 2022 学年第 2 学期）

论文题目：浅谈《培尔·金特》组曲给我的感受

课程名称：音乐欣赏

课程类别：通识教育选修

学生姓名：阮炜霖

学号：2020101603

学院：信息科学技术学院

系：计算机科学系

专业：网络工程

任课教师：周慧

2022 年 6 月 1 日

浅谈《培尔·金特》组曲给我的感受

[摘要] 《培尔·金特》是挪威作家易卜生的幻想诗剧，作曲家格里格为其写了两组音乐，即《培尔·金特》第一、第二组曲，如今也成为了脍炙人口的世界名曲。笔者深深被组曲中饱满的情感和渲染力吸引，于是笔者对《培尔·金特》组曲在故事中起到的作用进行了研究，并在此探讨《培尔·金特》组曲中描绘的景象以及流露的情感，提供一些笔者聆听过程中的感受，发掘组曲的魅力所在并以大众的角度对组曲做出评价。

[关键词] 组曲；培尔金特；情感；音乐史；

1 培尔·金特在我看来一个怎样的故事

1.1 诗剧的主要剧情

培尔·金特出身农民，家境贫困，自幼由母亲奥赛养大，他的父亲是个酒鬼。培尔·金特性格任性、放荡不羁、行为荒诞。在一次参加朋友的婚礼时，培尔·金特竟把新娘英格丽特拐走，但他也并没有与她白头偕老，而是始乱终弃，然后开始满世界漂流。在山野中，他误入了山妖宫中，又爱上了山妖公主，险些成为山妖的女婿。逃出来后，与美丽的姑娘索尔维格相遇。他在林中建造茅屋，打算和索尔维格长相厮守。可是山妖公主找上门来，培尔·金特只能逃离。后来抛下了病重的母亲和恋人，飘洋过海，

冒险求财。中年的培尔·金特靠贩卖黑奴发了财，并试图用黄金实现他当皇帝的梦想。但是他遭人暗算，所有的财富都沉入了海底。之后，他流落到阿拉伯地区，被关进疯人院。等到培尔·金特回到故乡，已经是老态龙钟了，而一直忠于他的索尔维格还在茅屋中等着他。最后精疲力竭的培尔·金特靠在索尔维格的怀中，找到了最后的归宿。

1.2 谈组曲中的悲喜情感

培尔·金特的一生几乎在我看来都是悲惨的，尽管他有着永恒爱他的人以及疯狂又短暂的奇妙冒险。他最大的悲惨或许就是他身处于悲惨而不止，比如《在山妖宫中》，所有妖魔对他虎视眈眈，山妖公主企图占有他时，他仍是无知觉地与妖魔共舞。同时，他也造成了很多其他人的悲剧，而他重来没有弥补过这些损失。《奥赛之死》给我带来的画面就是培尔·金特的母亲垂死时，无人照顾孤苦伶仃，而他却毫无顾忌，跑去冒险。尽管培尔·金特最后赶来看望母亲，在我看来他的行为还是非常令人气愤的。在《英格丽特的悲叹》中，细细讲述了培尔·金特毁掉了英格丽特的婚姻幸福，又不负责任时，英格丽特又愤怒又悲伤的心理。在《索尔维格之歌》中一直流露着悲喜交错的情感，旋律委婉动人。“冬天早过去，春天不再回来，夏天也将消逝，一年年地等待，但我始终深信，你一定能回来，我曾经答应你，我要忠诚等待你……”听似在埋怨着培尔·金特不管不顾，让少女漫无天日地等待的同时，又好像在表达了自己的等待终于有了回报的欣喜情感。因为培尔·金特荒诞、疯狂的习性，诗剧中的悲惨的部分往往会蒙上一层“喜剧”的面纱，而这些悲的成分在音乐中都有很直观的表达。

1.3 谈组曲中的画面感

这一诗剧组曲承载了一个完整优秀的故事，因此它并非只是传达听觉感官上的美妙旋律，它同时也是将故事一笔笔勾勒，然后娓娓道来的旁述者。每一首曲给人的直观感受都能对应上它原本的故事，而且画面张力十足，因此在我心里并没有对比出哪首曲子的画面感更好，哪首稍欠。我认为《奥赛之死》中的画面描述就相当高超，仅仅是用了一个很平淡、单调的旋律去叙述人的生死离别，奥赛垂死，轻微的颤动，对悲惨人生的回望，嘴里对儿子的挂念……后来培尔·金特赶来，与母亲追忆儿时往事，奥赛最后一次挣扎，随后无力地离世……这一段画面在笔者听的时候一一涌现出来，没有过多的技巧，只用音乐的强弱就能把这些动人的情景描述清楚，可以感受到格里格音乐中画面张力的强大。《在山妖宫中》也是画面张力十足的曲子，从头到尾的踢踏，逐渐红温的节奏，讲述着培尔·金特与妖魔共舞的滑稽场面。音乐演奏的整个过程像是培尔·金特一步一步踏入陷阱，最后被群魔围困，曲风一转，是众魔的威逼，那粗鲁犀利的话语不给培尔·金特留一丝喘息的机会。听完这首曲能感受到这些画面，笔者不免对《培尔·金特》组曲的感染力和画面张力感到震惊。

2 聆听组曲时的感受

2.1 概要

选入诗剧组曲的有八首乐曲，《培尔·金特》的第一组曲分为四段，《晨

景》、《奥赛之死》、《阿妮特拉舞曲》和《在山妖宫中》，第二组曲分为四段，《英格丽特的悲叹》、《阿拉伯之舞》、《培尔·金特归来》和《索尔维格之歌》同时我也以这个顺序反复品味组曲，以更好地感受这个故事。组曲的编排顺序并不对应剧本的时间发展顺序，下文对组曲的感受和理解只按照组曲的编排顺序进行叙述。

2.2 美好的开端——《晨景》

在《晨景》中，以轻快悠然的曲调开场，用长笛轻柔地吹出静谧、安详的音乐主题，极具感染力，就像是一缕阳光照在脸上，给人一种田园生活的安逸和舒适感。随后，弦乐是一只轻柔书写的画笔，将故事的画卷缓缓展开。乐曲将河流、朝阳、轻云细细勾勒，世间万物都好像随着晨光的出现而苏醒。随着声调逐渐提高，我似乎可以感觉到太阳逐渐升至了最高点，照耀了正片大地。在这高潮过后，熟悉的长笛声由穿过了我的心灵，给予我一种如梦如幻的感觉，似乎置身在了山林之中，享受着放牧生活。

2.3 突如其来的长逝——《奥赛之死》

《奥赛之死》一开始就给人一种凄凉憔悴的感觉，似乎世界蒙上了一层迷雾，所有颜色都变成了灰。随后不断咏唱着同样的韵调，显得单调而沉重，而力度却不断在加重，像是庄严肃穆地讲述着生死别离。随后这个力度逐渐淡去，像是经历过了最后的挣扎后最终与世长辞。奥赛默默离开了人世，而接下来的音乐也是重复的一个主题，越来越弱，直到消失。整首歌都给人一种悲伤低沉的感觉。中间一段的音调变得轻柔和朦胧，应该

对应的是培尔·金特与母亲讲述儿时往事的场景，温柔但又悲伤。

2.4 轻轻飘过的爱火——《阿妮特拉舞曲》

在培尔金特穿着华丽的服装走向阿拉伯部落时，酋长的女儿阿妮特拉用舞蹈对培尔·金特献媚。《阿妮特拉舞曲》讲述的正是这个场景，这首歌非常的轻盈妖艳，可以想到阿妮特拉为了获得培尔·金特的爱情而花枝招展的情景。随着舞曲的进行，我初听这段音乐时，一开始的舞步是平平无奇，轻盈畅快的。随后，节奏变得诡异甚至荒诞不经，“咚咚咚”的舞步声、像极了培尔金特醉生梦死地地舞蹈着。但是，清醒过后，自己的马匹却消失了，阿妮斯特也离他而去了。这真的就是爱吗？估计剥去两人疯狂舞动地外壳，本质上还是自私和虚伪的心吧。

2.5 步入深渊的危险——《在山妖宫中》

《在山妖宫中》出场就是群魔乱舞地场景，给人一种阴森怪诞的感觉。而这个主题不断重复但逐渐加快，最后显得咄咄逼人，那是培尔金特从与山妖女调情，到妖魔们逐渐出现，把培尔金特吓晕的场景。倏然，妖魔的声音萦绕耳畔，笔者能从短促的节奏和粗野的韵律中感受到妖魔们的野蛮和恐怖，歌曲最终也以妖魔的威逼结尾，不仅恐怖，而且滑稽。另外，笔者这首曲子也被当前一些流行歌手使用，也许是因为它滑稽又带感的旋律吧，比如法老的《宇宙警备队》、华晨宇的《火星情报局》等等。尽管在听觉上这首曲子确实可用于挖掘 Hip Hop 的一些风格，但实际上表达出来的

东西完全不一样了，比如培尔·金特的恐惧、山妖宫氛围的阴森都被掩盖了起来。

2.6 幸福被摧毁的少女——《英格丽特的悲叹》

《英格丽特的悲叹》讲述了培尔金特在婚礼上拐跑了朋友的未婚妻，又始乱终弃。印入我脑海的是最开始的两句逼问式的旋律，似乎在审问着培尔金特的放荡行为。中间一段比较悠长的旋律可能是讲是英格丽特和培尔金特短暂的美好，傻女孩正一步一步坠入深渊却毫不知觉；也可能是讲英格丽特悲惨地想起以前的一些美好回忆。不管怎样，笔者能感受到她情绪的起伏多变，似乎是人生结束时的走马灯一样。曲中交杂着愤怒、悲伤、无奈、决绝……各式各样的情感在曲子错杂的节奏和强弱变化中表现出来了，难免引起笔者的恻隐之心。

2.7 在异域的奇妙经历——《阿拉伯之舞》

在这组曲中相对来讲我对《阿拉伯之舞》的评价较低。虽然说背景是培尔金特被一群阿拉伯人莫名其妙地供奉了起来，但这首听下来似乎阿拉伯风格并没有那么重，只不过是把异域风情给唱了出来。尽管如此，还是足够表达出培尔·金特哭笑不得的遭遇。

2.8 满载而归和遭遇意外——《培尔·金特归来》

《培尔·金特归来》除了最后的沉寂，其他时间都显得张力十足。像

是在狂风暴雨的海域上前行的船只。歌曲最后异常静谧的结尾，像是失望和沮丧，足以表现海浪把培尔金特的财富和船全部倾覆的场景。曲子听起来就像是人生的大起大落，而这个淡出的结尾只占了很小的篇幅，因此这个“落”可以说是一落千丈了，也许这就是培尔·金特的荒诞人生。

2.9 时间飞逝唯爱永恒——《索尔维格之歌》

《索尔维格之歌》是我整套组曲之中最喜欢的一首，也是整部诗剧中最有名，最动人的一段。深情又动人的人声把索尔维格的天真和忠诚都一一唱了出来。“唯有真爱才是永恒”，尽管培尔·金特盛行粗野、放荡不羁，还是有一位女孩在林中小屋等着他，成为了他最终的归宿。让人感觉到一种又破败又宁静的美感。后面很多电影都用到了这首歌，比如姜文的《邪不压正》、《一步之遥》以及其他一些影视作品，作为挪威的第二国歌，这也足以说明该曲的影响力之大。曲子一开始是悠扬的旋律，然后开始演奏弦乐和人声，用很高的音调给笔者一种空灵又壮烈的感觉。两分钟时节奏变得感慨又带有一丝欢悦，似乎是索尔维格燃起了希望的曙光，这一段非常激励人心。笔者感受到了索尔维格很多美好的品质，她对生活乐观向上，对爱至死不渝，如飞鸟集里的“世界以痛吻我我却报之以歌”。听完后笔者依然觉得余音绕梁，内心感受到了深深的触动。

3 我对《培尔·金特》组曲的整体评价

组曲的每一段都很好地表现了原有的那一段故事，不仅是听觉上的享受，在听的同时脑海中还能够联想出丰富的画面，笔者认为这是该诗剧组曲的魅力所在。虽然说最出名的两首是《晨景》和《索尔维格之歌》，但《晨景》的恬静淡雅并不能给我留下很深的印象，反而是《在山妖宫中》中逐渐增强的节奏、咄咄逼人的合唱给笔者的印象更深。在整体听觉来说，该组曲给笔者一种如梦似幻的感觉，似乎在描述着现实中不可能发生的事情，而这种感觉也符合培尔·金特荒诞又奇妙的经历。这种梦境一般的感觉在笔者看来像是一种讽刺，用荒谬怪诞去批判一些现实的东西，最中心的便是极端利己主义，伴随着还有种族歧视、政治上和道德上的男女不平等等。这个套曲的编排也相当的好，尽管并不是按照故事的发展顺序，光从听觉角度上也能感受得到“起承转合”的一些变化。比如《晨景》和《奥赛之死》的一个承接，就像是晴天霹雳那样的变化，原本是舒适平淡的田园生活，下一首就是突如其来的生死离别，如果不知道原本的故事发展估计就会觉得很容易地联想到一个人平凡的生活着，而突然之间重要的人离开了的一种情景。这种起起落落的感觉在单曲中也有体现，比如《培尔·金特回归》之中，前面一大段都是气势磅礴、甚至暴力蛮横的旋律，像是培尔·金特在乘风破浪地航行着，但注意到最后二十秒时旋律却意外低沉无助，应该对应的就是培尔·金特的财富和船沉入了海底，为了保护最后的存货，将厨师也留在了冰冷的海水中的这一个情节。再进一步发掘，笔者能感受到不但每首曲的表现力十足，将整个组曲联系起来时的情节起伏的那种表现也是非常强烈的。这一组曲原本便是为故事而创作，但如果抛开故事，

只谈音乐本身给我的感受的话，很多韵律上、节奏上的东西都没办法理解，乐曲会变得羞涩难懂。不过，即使是这样，第一次没有背景地去听时，也能够感受到一些人物在表达情绪。比如《英格丽特的悲叹》，第一次听时不知道那个叫英格丽特的姑娘为何悲叹，向谁悲叹，但是依然能够感觉到强烈的情感，像是被命运扼住了咽喉，又像是讲述生活的一切都变成了灾难一般。综上，无论在感情渲染力上还是在听觉感受上，这组曲都是独一无二的珍品，也是笔者目前最喜欢的组曲。

结 论

本文主要介绍了《培尔·金特》组曲的创作背景，大致描述了组曲所讲述的故事内容，同时以写主观感受来细致讲述该组曲带给笔者的一些思考和感悟，笔者主要是以一个普通人的角度，着重记录在听的时候的一些情景的联想和感官上的体验，并非专业的对组曲进行审评。总的来说，《培尔·金特》这一故事因为格里格创作的组曲而变得格外情感真挚、活灵活现。《培尔·金特》组曲给我的感受触及内心深处，很像一个天真勇敢的小孩，在批评着大人物的自私，在歌颂着自由的生活，在赞美着所有动人的真情和爱。格里格是一位很出色的挪威作曲家，而《培尔·金特》组曲正是在他的创作之下最能打动我的作品。组曲如同一串珍珠项链，将原本就很优秀的歌曲用一段故事串联起来，随后赋予了这些歌曲精神上的内核。这些精神上的内核包括了环境背景的描述，诗剧中人物的内心情感还有对自私

自利的批判和对真爱的赞颂这个主旨等等。也许也是因为这些原因，组曲才有了鲜活的灵魂，而故事像是形露于外的整体，这二者有机结合，情景交融，才锻造出了《培尔·金特》这一举世闻名的佳作。希望通过这篇文章，笔者可以给读者带来一些关于《培尔·金特》组曲，以及整个音乐观上面的一些思考和启发，也希望大众在追随音乐潮流的同时，能够重拾对音乐经典的评判，品味音乐中凝练的情和景。同时也希望大众能在这些音乐之中寻找到自己生活的热爱，能像《培尔·金特》结尾那样，也寻得一份真情和归宿。

参考文献

- [1]洪志斌. 作曲家笔下的培尔·金特——《培尔·金特组曲》中的人性[J]. 北方音乐, 2017, 37(06):109.
- [2]唐雪. 论《培尔·金特》的悲与喜、明与暗、本真与变形[J]. 极光, 2019(03):16-17.
- [3]金秋. 这是一个“刺激”剧场 漫谈《培尔·金特》[J]. 音乐爱好者, 2019(06):19-21.
- [4]宗宇晖. 浅析格里格《培尔金特》第一组曲中的《晨景》的艺术特色[J]. 北方音乐, 2015, 35(10):53.
- [5]何莹. 孩子们的古典音乐盒——格里格《培尔·金特》组曲[J]. 琴童, 2018(02):45-48.