

Y 1211116

分类号: _____ 密级: 公开

B.D.C. _____ 学号: Y0402023

南京艺术学院

硕士学位论文

戈特沙尔克钢琴作品探析

研究生姓名: 柯晓东

导师姓名: 杨易禾 教授

徐军 教授

申请学位级别 硕士

学科专业名称 钢琴演奏与教学

论文提交日期 20 年 月 日

论文答辩日期 20 年 月 日

学位授予单位 南京艺术学院

学位授予日期 20 年 月 日

答辩委员会主席 _____

评 阅 人 _____

20 年 月 日

摘要：

本文从分析戈特沙尔克各时期主要的钢琴作品入手，探索研究戈特沙尔克三种不同风格的钢琴作品，以及它们各自的取材、炫技特点和使用的技巧，并试与肖邦、李斯特的风格比较，从而探讨他的浪漫主义音乐特征以及他的独特音乐风格。

关键词：

戈特沙尔克，钢琴音乐，民间音乐，舞蹈性，炫技

Abstract:

In this paper, through analysing the major piano works of different periods by Gottschalk, the author makes a study of his piano compositions of three styles. The source material, the marked virtuosity used in these works are studied with examples, thus leading to the discussion of the composer's romantic characteristics.

Key words:

Gottschalk, piano music, folk music, dancing spirit, virtuosity

南京艺术学院研究生学位论文独创性声明和使用授权书

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行研究工作取得的研究成果。本人声明：除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表的或撰写过研究成果，也不包含其他人为获得南京艺术学院或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：柯晓东

签字日期：07年4月20日

学位论文使用授权书

本学位论文作者完全了解南京艺术学院有关保留、使用学位论文的规定，即南京艺术学院有权保留并向国家有关部门或机构送交本院博士、硕士论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权南京艺术学院可以将学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名：柯晓东

导师签名：

签字日期：07年4月20日

签字日期：07年4月20日

绪言:

路易斯·莫劳·戈特沙尔克(Louis Moreau Gottschalk)是美国首位赢得国际声誉的钢琴家,一生创作了近200首钢琴作品,是19世纪美国最负盛名的作曲家之一。他和肖邦、李斯特等人处于同一时代并且有过交流,在钢琴音乐的创作上借鉴了很多浪漫乐派的技法。同时,他作为一位优秀的钢琴演奏家频繁地在欧洲、美国、加勒比海地区和拉丁美洲巡演,他的音乐也受到了这些地区的民间音乐的影响。他的创作思想与民族乐派有着密切联系,而且他像许多浪漫派作曲家一样喜欢炫技,李斯特、瓦格纳等人都对他的音乐表示赞赏。他的作品在国外享有盛誉,受到很多演奏家的喜爱。他被公认为是十九世纪美国最著名的音乐家之一。但是在我国国内并没有引起人们足够的重视,目前国内还没有这方面的研究资料。

路易斯·莫劳·戈特沙尔克(Louise Moreau Gottschalk,1829-1869)是美国作曲家、钢琴家。他出生于美国的新奥尔良市,幼年即显示出极高的音乐天赋,13岁时前往巴黎学习音乐,16岁举行了第一场独奏音乐会,当时在场的肖邦给予他很高的评价。他在19世纪五十年代演奏自己创作的《路易斯安那三部曲》受到欧洲人的狂热追捧。此后他便在世界各地巡演,足迹遍布欧洲、北美以及南美,他在这些地区生活的同时,也吸收了当地的民间音乐素材进行创作。戈特沙尔克一生举行了超过1100场音乐会,过度频繁的旅行演奏使他的健康状况急剧恶化,他于1869年12月在里约热内卢南部的帝如卡地区逝世,由于他的英年早逝而使得他鲜为人知。

戈特沙尔克是美国首位赢得国际声誉的钢琴演奏家,同时他也是第一位在美国举行独奏音乐会的演奏家。他一生创作了大量钢琴作品,因此也是19世纪最负盛名的美国作曲家之一。他在欧洲接受音乐教育,他的作品深受浪漫主义音乐风格的影响。他的作品具有以下特征:

一. 鲜明的民族性

戈特沙尔克的作品大多是标题钢琴小品,他的创作思想与民族乐派有密切的联系,喜爱从民间音乐中取材。戈特沙尔克生活在十九世纪中期,当时世界民族战争不断,伴随着欧洲各国民族独立与解放运动的发展,民族主义思潮逐渐兴起,这时从浪漫乐派渐渐衍生出一个重要分支——民族乐派。戈特沙尔克在继承浪漫主义创作特点的同时,在创作思想上也十分接近民族乐派。但民族乐派的大多数作曲家倾向于从本民族的民间音乐中取材,创作具有本民族特色的音乐,而戈特沙尔克的创作不仅取材于美国本土的克里奥尔音乐,还包括更多的西班牙音乐以及南美音乐。他利用这些民间音乐的旋律、节奏、形式来进行创作,具有这些民间音乐的特征,因此他的作品大致可以分为三种风格:西班牙音乐、南美音乐以及美国本土音乐。这些音乐中包含大量的舞蹈音乐,因此他的作品具有强烈的舞蹈性。

1. 西班牙音乐

西班牙音乐的重要特点就是热情、活泼。戈特沙尔克根据西班牙音乐创作的作品也都具有

这样的特点，欢快，曲风华丽，带有强烈的炫技特点，节奏都是三拍子而且速度较快。其中的代表作《la jota araconesa》取材于西班牙霍塔舞曲（Jota），那是在西班牙亚拉冈（Aragon）地区的一种民俗舞蹈及其民谣，节奏是快速的三拍子，一对或多对的男女以激烈的跳跃和旋转跳舞，用吉他、班杜利亚琴（Bandurria）、响板和铃鼓等乐器伴奏。戈特沙尔克的《la jota araconesa》节奏是6/8拍，采用三种固定的伴奏音型，都是较为规整的三拍子节奏。

《la jota araconesa》op. 14¹

戈特沙尔克在旋律中使用了三度双音，并添加了很多装饰音，这些明亮轻快的装饰音给这首乐曲增加了华丽的曲风。整首乐曲只用了两次转调，伴奏织体十分简洁，主要是柱式和弦。这种简洁的伴奏织体更加突出了霍达舞曲带有高贵气息的节奏形态，同时高音区的许多装饰音使这首作品具有炫技的特点。这首作品很好地体现出戈特沙尔克在根据西班牙音乐进行创作时的一贯做法：在尽可能地展现出这些民间音乐本来面貌的同时，加入炫技的成分。他的这种做法不仅使作品具有鲜明的民间特色，同时又具有很好的演奏效果。

作品《souvenirs d'andalousie》根据乐谱上的提示，是他在1851年马德里一场音乐会上即席表演的。这首作品的旋律充满着自由幻想的风格，采用了三种西班牙民间歌舞的旋律并进行华丽的变奏，这三种旋律分别叫做：“fandango”、“cana”和“jaleo de Jerez”，节奏是3/4拍。

¹本文谱例来源：

Richard Jackson, 《Piano Music of Louise Moreau Gottschalk》(Dover Publications, NC.)

一. 鲜明的民族性

Musical score for 'Fandango'. The score is in 3/4 time with a tempo marking of (Metronome) = 168. It features a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The right hand starts with a mezzo-forte (mf) dynamic and includes triplets. The left hand is marked 'nien rythme EL FANDANGO' and consists of a steady bass line. The piece is titled 'Fandango'.

Fandango

Musical score for 'Cana'. The score is in 3/4 time and includes trills (tr) in the right hand. It features a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The right hand starts with a mezzo-forte (mf) dynamic and includes trills. The left hand is marked 'Rall.' and includes a 'rapido' section. The piece is titled 'Cana'.

Cana

Musical score for 'jaleo de Jerez'. The score is in 3/4 time and includes triplets in the right hand. It features a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The right hand starts with a mezzo-forte (mf) dynamic and includes triplets. The left hand is marked 'Con grazia'. The piece is titled 'jaleo de Jerez'.

jaleo de Jerez

作品采用“fandango”谱写的主题是最著名的，西班牙的一首著名舞曲《马拉奎纳》（Malaguena）就是根据这一主题创作的。这是带有自由即兴特点的旋律，它的二连音节奏一下子让人感受到西班牙音乐特有的节奏感。它的旋律线条是锯齿状的，基本上都是由一度音程构成，速度较快，每个小节的第一拍都是顿音，具有欢快的特点，而左手的伴奏音型完全是模拟吉他的效果。乐曲的第136小节到154小节使用了大量的重复音，模拟出吉他轮指的效果，突出了炫技的特点。

2. 南美音乐

戈特沙尔克在西印度群岛和安替列群岛时期创作的音乐最大的特点就是带有丰富多变的节奏，这些节奏同样也是来自于当地的民间舞蹈。中南美洲原来是西班牙（或葡萄牙）的殖民地，其音乐也是当地音乐和西班牙音乐的融合。戈特沙尔克创作的南美风格音乐主要受古巴音乐的影响，节奏丰富，采用许多舞曲的节奏。伦巴、曼波、坦桑、哈巴涅拉以及由哈巴涅拉演变而成的探戈，这些舞曲为戈特沙尔克的创作提供了丰富的节奏来源。

《souvenirs de porto rico》是戈特沙尔克南美风格作品中的代表作。该曲有一个附标题“农民进行曲”（Marche des Gibaros, Gibaros是当地的农民），作品的主题就取自波多黎各一

首圣诞歌曲，这是一首变奏曲，其中包含了四种加勒比海地区音乐节奏和类似波洛涅兹的节奏：

Tresillo

Cinquillo 1

Cinquillo 2

Habanera

乐曲从开头的极弱pp经过四次变奏达到极强ff的最高潮，再慢慢减弱，最后渐渐消失。根据作者的提示，此曲描述的是大街上一队正在演奏的乐手从远处走来，越来越靠近，然后从身边经过，最后渐渐远去。在进入高潮之前，戈特沙尔克只用了仅仅一个小节就把乐曲从极弱发展成极强，这种略带神经质的情绪变化也是浪漫主义音乐的典型特征。在他的许多作品如《La Gallina》、《Bamboula》中也有这样的情绪变化。第二主题以三种形态在作品中一共出现了七次，在第二、三变奏中戈特沙尔克使用了欧洲音乐常用的半音阶和分解和弦，以及重复音的技巧，他用自己在欧洲学习的作曲技法与这些民间音乐相结合，从而创作出这首独具特色的钢琴作品。

《souvenirs de porto rico》

op. 31

《Bamboula》op. 2

在他的作品《danza》中，我们也可以见到他惯用的节奏形态。乐曲的开头是非常优雅的法国波尔卡，到了第18小节转入哈巴涅拉的节奏。哈巴涅拉源于一种叫做“Contradanza”的西班牙舞蹈，加入切分的节奏。戈特沙尔克显然特别偏爱这种节奏，他这时期创作的几乎所有作品都使用了这种节奏，如《ojos criollos》，《souvenir de la havana》，《souvenirs de porto rico》，

一. 鲜明的民族性

《la gallina》等。

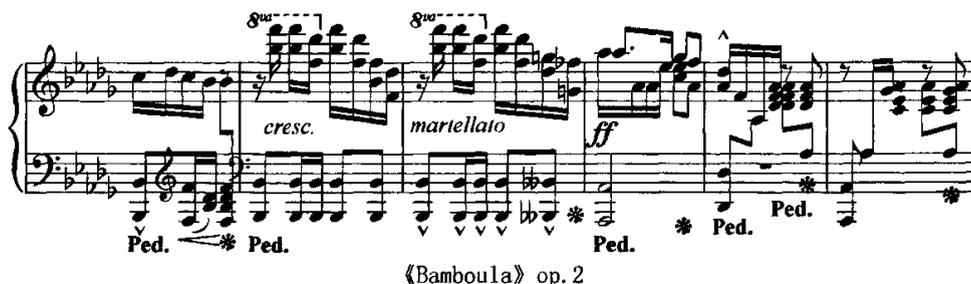

《Danza》op. 31 《souvenir de la havana》op. 39 《souvenirs de porto rico》op. 31

哈巴涅拉的节奏特点就是带有八分附点音符，右手的Cinquillo 1节奏则是在哈巴涅拉的节奏中加入切分变化而成的，阿根廷探戈就是吸收了这两种节奏并融入其他舞蹈节奏而形成的。在戈特沙尔克的作品中，这两种节奏是最常用的，他对切分节奏的合理应用是他作品中最大的亮点。他在这一时期的作品都是舞曲风格的，包括随想曲，这些作品的旋律略带忧伤，但节奏却很热烈。

3. 克里奥尔音乐

戈特沙尔克是克里奥尔人的后裔，他的祖母和保姆都是圣多明哥岛的居民，因此他很自然地在作品中使用了克里奥尔音乐的旋律。他的《路易斯安娜三部曲》就是这样的作品，其中包括《Bamboula》、《La bananier》和《La Savane》，前两首作品是最受人们欢迎的。“Bamboula”是一种2/4拍的舞蹈，因同名鼓而来。有人描述了这种壮观的舞蹈：“非洲鼓和木制的号角发出震耳欲聋的声音，还有三角铁、手摇铃、班卓琴和人们赤脚在地上跳舞的声音”²。戈特沙尔克的《Bamboula》用雷鸣般的八度、模拟班卓琴的切分节奏以及紧张突变的情绪再现了这种狂野的气氛：

《路易斯安娜三部曲》中的另一首《Le bananier》则是轻松娱乐的小品，洋溢着清新愉快的气氛，使用4/4拍的节奏，旋律同样来源于克里奥尔民歌。乐曲由轻微的鼓声开始，再引入旋

² 引自 George W. Cable 发表于 1886 年的文章《刚果广场的舞蹈》，Gilbert Chase 《America's music》315 页

律，旋律经过几次重复和转调之后进入辉煌的结尾部分。乐曲的结尾部分右手在高音区作华丽的装饰，这也是戈特沙尔克惯用的手法。这首《Le bananier》是戈特沙尔克的成名作，后来贝多芬巴赫将它改编为大提琴曲。

《Le bananier》op. 5

这些根据克里奥尔音乐创作的作品描述的是戈特沙尔克的童年生活，它们与南美时期以及后来的作品不同，充满愉快活泼的情绪，旋律简单短小又非常动听，作品中使用的各种舞蹈节奏也使其增色不少。

二. 特殊音响效果

随着工业的发展，钢琴制造技术在19世纪初已经相当成熟，钢琴的击弦系统和发音装置都得到改良，踏板在这个时期也得到广泛的使用，钢琴家们力图通过更多的途径来发掘钢琴的表现力。戈特沙尔克用独特的手法在他的钢琴作品中形象地模拟了民间弹拨乐器、打击乐器，以及一些动物的叫声。

1. 模拟吉他

戈特沙尔克西班牙音乐风格的另一首钢琴曲《souvenirs d'andalousie》更多受到吉他音乐的影响。吉他在西班牙有着非常悠久的历史，吉他音乐在西班牙音乐中占有重要地位，创作吉他协奏曲《阿兰胡埃兹》的罗德里戈以及有古典吉他之父之称的吉他演奏家塞戈维亚在世界上都享有盛名。因此戈特沙尔克西班牙风格作品的取材自然少不了吉他音乐。轮指是吉他演奏很常用的技巧，吉他中的轮指常常使用三连音的节奏，《souvenirs d'andalousie》中就有对吉他的模拟。

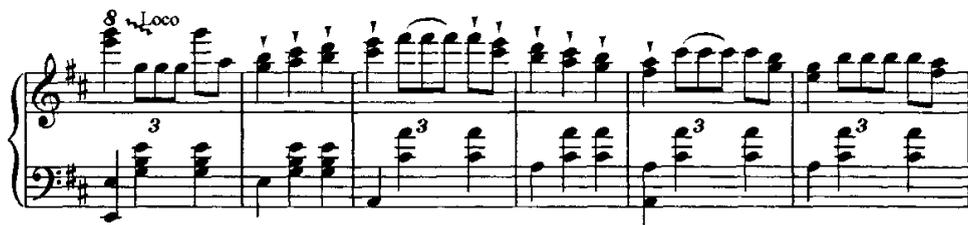
乐曲的开头节奏是带有弱起的三拍子，旋律主要由欢快的三连音构成且带装饰音，这些都是西班牙音乐的典型特征，开头部分左手是对吉他伴奏的模拟，使用的是V级和I级和弦。

《souvenirs d'andalousie》op. 22

二. 特殊音响效果

戈特沙尔克在曲中用重复音模拟吉他轮指的效果，这种三连音节奏的重复音代替了原来的四分音符，在相同的时间内增加了音的密度，从而可以弹奏出渐强减弱以及音色变化。这种节奏形式的重复音在西班牙吉他音乐中很常见。

《souvenirs d'andalousie》op. 22

2. 模拟班卓琴

戈特沙尔克的《the banjo》是用钢琴模拟其他乐器最为成功的作品之一。班卓琴是最初流行于非洲的一种民间乐器，它是有5根弦的弹拨乐器。在19世纪三十年代，戈特沙尔克所居住的新奥尔良市人口有一半以上是克里奥尔人，班卓琴是他们擅长的乐器之一，戈特沙尔克从小就喜欢听他们在大街上的表演，因此对班卓琴的特性也十分熟悉。在这首作品中，有三段模拟班卓琴的伴奏音型，没有旋律，节奏不断地变化，和著名班卓琴手贝拉·弗雷克（Bela Fleck）演奏的《Texas Bar-B-Que》十分相似，最后一段用两手交替快速弹奏和弦的技巧模拟班卓琴扫弦奏法，具有出色的效果。这首乐曲形象地模拟出了班卓琴手炫技表演的情景，技巧也十分艰深。

Tres Rythme.

《the banjo》op. 15

3. 模拟打击乐器

戈特沙尔克有两首根据国歌改编的钢琴曲，一首是根据巴西国歌改编的《grande fantaisie triomphale》，另一首则是根据美国国歌和两首著名美国歌曲改编的《union》。在这两首作品中都有对鼓的模拟，而且使用的是相同的技巧。这是利用钢琴低音区的泛音来模拟鼓的声音，左手快速地弹奏键盘上大字组的五个白键，使钢琴发出沉闷的声音并有短暂的持续音，很逼真地模拟了鼓声。节奏和军乐队中的鼓相同，都是4/4拍的进行曲节奏，带有坚定、雄壮的气势。在《Bamboula》这首作品中除了用钢琴模拟鼓，还模拟了手摇铃、三角铁等乐器。

《union》op. 48

4. 模拟军号

乐曲《union》是戈特沙尔克在美国南北战争时期创作的，他在战地前线为士兵演奏，还两次为林肯总统演奏这首作品。作品最后部分取材于《美国巡逻兵》，旋律在钢琴的高音区演奏，其中有两句模拟军号的经过句，突出了短促的节奏和嘹亮的音色。

《union》op. 48

5. 模拟小动物的鸣响

《La Gallina》op. 53

《Pasquinade》op. 59

三. 炫技特点

在戈特沙尔克南美时期的作品中，有两首作品模拟了小动物的鸣响，其中之一是《La Gallina》(Gallina是指母鸡)，这是一首以哈巴涅拉节奏创作的作品。它的主题带有前附点的节奏，右手短促的顿音和突然出现的重音无论是在音高还是节奏上都极其巧妙地模拟出母鸡的叫声。另一首《Pasquinade》带有十分清新、欢快的特点，乐曲主题的第一次变奏加入了高音的装饰音，并贯穿整个乐句，仿佛小鸟在愉快地歌唱。

三. 炫技特点

浪漫主义时期的音乐家们力图使自己的音乐贴近市民听众，对于不曾受过音乐教育的普通市民来说，炫技是吸引他们的有效方法。李斯特就是当时有名的炫技大师，他在浪漫主义时期有着极大的影响力。戈特沙尔克使用的钢琴技巧有许多是借鉴李斯特而来的，同时他也继承了李斯特的炫技特点。

1. 重复音

首先是重复音，戈特沙尔克在许多作品中使用了重复音，比如《Bamboula》，《La Gallina》，《souvenirs d'andalousie》，《souvenirs de porto rico》，《la gallina》，《ojos criollos》等等。重复音不仅可以生动地模拟吉他等民间弹拨乐器，而且可以加强旋律的歌唱性，增加音乐的表现力。戈特沙尔克使用的重复音大多数是以十六分音符二连音或八分音符三连音的节奏出现，很少以四个十六分音符的节奏出现。三连音节奏的重复音没有四个音那样急促，比较轻快，更加适合在戈特沙尔克这些具有舞蹈性的作品中使用。

《Bamboula》op. 2

《La Gallina》op. 53

《souvenirs d'andalousie》op. 22

重复音是较困难的演奏技巧。戈特沙尔克对重复音的大量使用是反对技巧束缚的表现，重复音的使用“本质上也以独特的角度象征了英雄人格中对自由的畅想”³。戈特沙尔克在继承李斯特这种技巧的基础之上又加以变化。在《souvenirs de porto rico》中有一段变奏使用了四个十六分音符的重复音再加上跨度达两个八度的大跳，同时还要两手交替弹奏中声部，技巧难度又比李斯特的重复音提高了。这种技巧不仅辉煌华丽，在加入大跳和左手的低音之后更能达得音响效果上的平衡，从低音区到高音区形成了一个丰满的音响效果。

《souvenirs de porto rico》op. 31

2. 八度与和弦震奏

除了重复音，戈特沙尔克还经常使用八度技巧，包括双手交替弹奏和加入三音的八度，还有和弦震奏等等技巧。双手交替弹奏八度的技巧是由李斯特首创的，它充分发挥了钢琴击弦乐器的特性，用这种技巧弹奏的颤音可以发出巨大轰鸣声，具有极其震撼的效果，这是其他乐器不能比拟的。

《union》op. 48

³ 引自侯康为《李斯特钢琴语汇风格中的轮指技法研究》，《音乐研究》02年6月第二期

三. 炫技特点

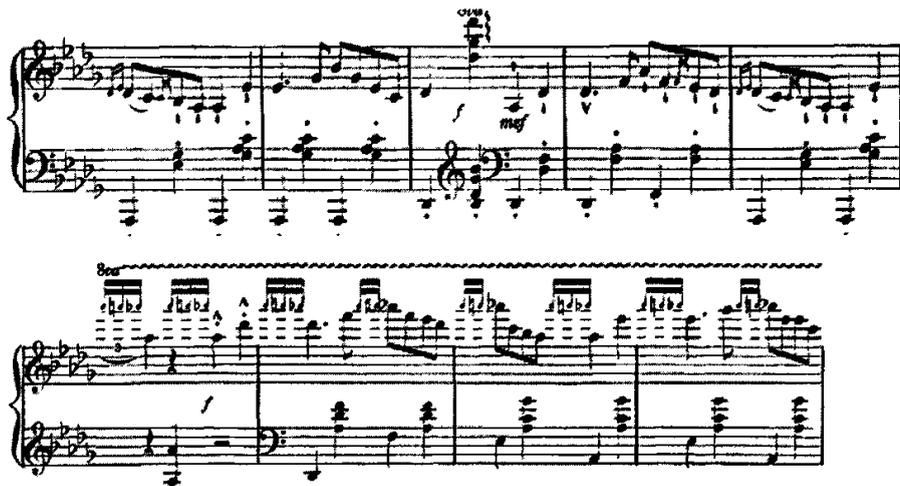
在根据巴西国歌改编的《grande fantasia triomphale》和《souvenirs de porto rico》中，戈特沙尔克还将和弦震奏与他惯用的切分节奏结合，制造出辉煌且极具动力的效果，这些技巧在他的两首国歌改编曲中应用得较多。

《grande fantasia triomphale》op. 69

3. 装饰音和经过句

戈特沙尔克的装饰音及华彩经过句也是带有炫技特点的，他常用的装饰音有倚音和颤音。如在他的随想曲《Pasquinade》中装饰音的使用频率就很高，这是一首欢快的加沃特舞曲，这些装饰音不仅增添了趣味性，还带有炫技特点。高音区的短颤音像是小鸟发出清脆的叫声，旋律和这些装饰音都是由单手弹奏的，具有相当大的难度。

《Pasquinade》op. 59

戈特沙尔克的 two 首国歌改编曲气势宏大，效果辉煌，其中的华彩经过句也是相当华丽。根据巴西国歌改编的《grande fantasia triomphale》使用了在他作品中很少见的三十二分音符七连音经过句，这样的经过句速度很快，与前面的四连音结合使用给人一种越来越紧凑的感觉，增添紧张的气氛的同时也使乐曲更加绚丽。

《grande fantaisie triomphale》op. 69

四. 与肖邦、李斯特的比较研究

1. 取材与二者比较

在音乐创作的选材上，三位作曲家都注重吸收民间音乐的素材，当时民族主义思潮刚刚兴起，作曲家们根据民间音乐创作的作品都大受欢迎。如李斯特取自匈牙利和西班牙的《匈牙利狂想曲》、《西班牙狂想曲》，肖邦取材于波兰的《马祖卡》、《波洛涅兹舞曲》等等。相比之下，戈特沙尔克的取材更加独特。他从小受到克里奥尔音乐的熏陶，又在欧洲接受教育，还在南美各国巡演，这些特殊的经历使他创作的克里奥尔风格与南美风格作品新奇且富有特色。他第一次使用了克里奥尔音乐的旋律进行创作，因此深受欧洲人的欢迎。他在吸取民间音乐方面的大胆尝试推动了民族乐派的兴起，应当说他和肖邦、李斯特等人一样都是民族乐派的重要先驱。此外，戈特沙尔克还改编了两首国歌，李斯特和肖邦都是爱国主义者，但是他们并无此举，因此戈特沙尔克的这两首国歌改编曲显得尤为引人注目。它们充分体现出作者反对民族分裂的创作思想。他改编国歌除了个人喜好的原因之外，还与当时的时势有关。根据美国国歌改编的《union》创作于1862年（美国内战第二年）。这是一首华丽而震撼的作品。戈特沙尔克是一名联邦主义者，并主张废除奴隶制，他曾为北军士兵演奏过这首作品以鼓舞士气，他的民族主义色彩更为浓烈。

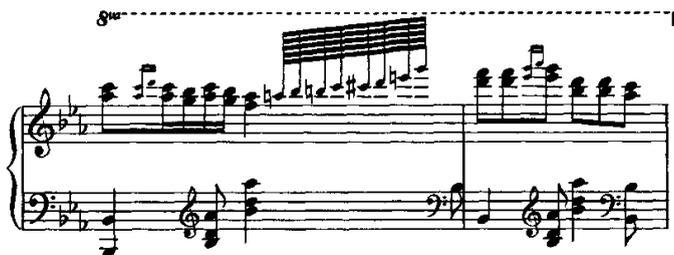
肖邦喜欢从诗歌、神话故事以及一些歌剧中取材进行创作，如他的四首叙事曲、歌剧《唐璜》改编曲等等。而李斯特的取材更广，他是一位博学的作曲家，他对文学、绘画以及歌剧都深有研究，他的作品除了大量的歌剧改编曲，还有根据但丁《神曲》创作的《但丁读后感》、根据绘画创作的交响诗等等。戈特沙尔克的取材范围虽不及他们广泛，但是他吸收南美以及克里奥尔音乐素材创作的大量钢琴小品使他更加具有个性，更贴近中下层民众。

2. 装饰音与肖邦比较

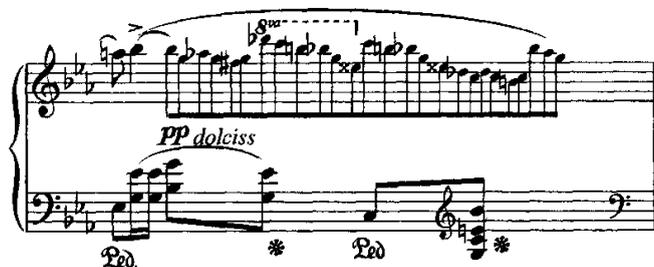
肖邦的装饰音群精致且华丽，似乎体现出一种微妙的女性气质。李斯特在《天才肖邦》一文中对肖邦的装饰音群给予了很高的评价：“……这些装饰音群好像闪烁着虹彩的露珠，一滴一滴地落在旋律上。他常赋予这样的装饰以人声所不能达到的突然性和多样性，而这种装饰以前都是刻板的、单调地把人声照样搬到钢琴上来。”戈特沙尔克的装饰音不仅具有这样的特点，还可以形象生动地模拟大自然中的种种声音。肖邦的音乐细腻而深刻，它使用的经过句很复杂，

四. 与肖邦、李斯特的比较研究

带有许多曲折变化。戈特沙尔克的经过句与肖邦不同，他的经过句以半音阶为主，没有象肖邦那样曲折环绕，这些速度很快的半音阶主要是为了突出炫技特点。同时，节奏也没有如肖邦一般自由，肖邦常用七连音、十二连音等这些不规整的节奏从而可以表现出细致的情感变化。戈特沙尔克的经过句一般都使用四个音一组以强调稳定的节奏，这是因为戈特沙尔克的作品多是表现轻松、活泼的舞蹈以及突出炫技的特点。

《la jota araconesa》op. 14

肖邦《大波兰舞曲》op. 22

3. 炫技与李斯特比较

李斯特是当时出了名的炫技大师，这包括他的作品和他的演奏两方面。在演奏方面，戈特沙尔克与李斯特相似，他们都会当场将某一作品即兴演奏成另一个版本，并以炫目的高难度技巧征服听众。李斯特的钢琴作品，特别是他的歌剧改编曲和练习曲，都具有辉煌的炫技效果，其中大量运用了快速的八度、和弦等技巧，织体浓密，经常利用横扫低音区到高音区的整个键盘，因此显得气势磅礴。戈特沙尔克的作品借鉴了许多李斯特的钢琴技巧，但他的作品除了国歌改编曲以外，很少使用这些效果辉煌的炫目技巧，而使用更多的是快速音群、颤音、重复音等技巧，伴奏织体简洁规整，而且偏爱高音区的明亮音色。他的炫技更多地表现出了轻快和闪亮的特点，这与他偏爱欢快的民间舞蹈有关，如霍塔、伦巴、曼波等等，据记载戈特沙尔克在幼年时期就对舞曲十分痴迷，这一点在他的创作中也得到很好的体现。同时，他对切分节奏的合理运用也给乐曲带来了节奏上的丰富变化，同样具有炫技的特点，但显出戈特沙尔克轻快、活泼的舞蹈性。

4. 音乐风格与二者比较

戈特沙尔克的早期作品充满童趣，洋溢着欢快的气氛，那些作品是他对愉快的童年生活的回忆。戈特沙尔克父亲的去世使他的音乐风格发生了转变，这时期他创作的南美风格作品不论是舞曲还是标题小品都带有一丝忧郁和悲伤。肖邦的作品同样具有忧郁的色彩，但肖邦所背负的亡国之痛不仅使他的作品带有忧伤的感情，作品中还寄托了他的悲愤之情，在他的音乐中体现出强烈的反抗精神。戈特沙尔克的丧父之痛带给他的仅仅是深深的悲伤，因此他们的音乐情绪是不同的，他没有肖邦的伟大情怀。在戈特沙尔克的晚期，由于病痛折磨和绯闻事件给他造成的名誉影响，他陷入更深的沮丧之中，他的作品愈发深沉而伤感。如《the dying poet》，作品在极弱音结束，仿佛诗人咽下了最后一口气。他的风格转变有些类似李斯特。李斯特在晚年时当了牧师，音乐风格也从华丽炫技转变为阴暗、晦涩。戈特沙尔克风格的转变是他个人的遭遇所导致，这一点可以从他的作品《Bamboula》和《the dying poet》中看出，类似李斯特的《钟》到《二钟经》的风格转变。

结语：

戈特沙尔克的钢琴作品带有明显的浪漫主义特征，它体现在三个方面：其一，他在音乐风格上特别注意吸收民间音乐精华，作品体现出鲜明的民族性。他虽远离了自己的祖国，但仍深深牵挂着祖国的命运。在他的作品中，反映出了民族统一和爱国主义的思想，这也是民族乐派的主要创作思想，因此他的创作思想与民族乐派有着密切的联系。众所周知，民族乐派是浪漫主义音乐的重要分支，在他作品中反映爱国主义和民族统一的思想也是浪漫主义音乐的显著特征。其二，情感的自由宣泄打破了古典主义崇尚的秩序、平衡、控制和规范。作品常常使用诸如极弱到极强的力度变化，作品有夸张的戏剧性对比，充满激情。其三，他的作品大多是标题音乐小品。标题音乐是浪漫主义时期的重要音乐体裁。在李斯特和瓦格纳的极力倡导下，浪漫主义作曲家们往往会给自己的作品加上贴切的标题以易于让听众理解，戈特沙尔克的创作极大地丰富了这一音乐体裁。其四，他采用了各种新技巧充分发掘钢琴的表现力，力图寻找更多的途径来表现音乐内涵和趣味性。他的炫技特点迎合了当时中等阶层的审美观。这些都是浪漫主义音乐的典型特征。

戈特沙尔克的所有时期作品都有简单而美妙的旋律，他在作品中使用的音乐材料都很集中，并频繁地进行变奏和反复，喜欢在高音区作华丽的炫技。他对切分节奏的合理应用，以及对装饰音的巧妙使用都使他的作品保持了非常个性化的特征。他的一些作品被后人改编成四手联弹，部分作品被改编成其他乐器演奏版本，并和他的独奏作品一起经常在音乐会上出现，因此他的创作也对后世产生了一定的影响。他的音乐风格清新纯真，充满民族风味，具有不可思议的魅力。他用自己在欧洲学习到的作曲技法同西班牙音乐、南美音乐、克里奥尔音乐相结合，创作出了许多独具地方色彩的钢琴作品，使这些民间的歌曲和舞蹈能够以钢琴音乐的形式得到展现。这些优秀的作品对当地民间音乐在世界范围内的广泛传播起到了积极的推动作用，因此戈特沙尔克是一个在钢琴史上非常重要的美国作曲家，这些极具特色的钢琴作品在19世纪的钢琴文献中具有不可忽视的重要意义。

参考文献:

- 1 Gilbert Chase, 《America's music》 [M], (New York: McGraw-Hill Book Company, 1966)
- 2 侯康为,《李斯特钢琴语汇风格中的轮指技法研究》[J],《音乐研究》2002年6月第二期: 85-90
- 3 钱建明,《克里奥尔音乐的构成》[J],《交响》1999年第三期:32-36

谱例来源:

Richard Jackson, 《Piano Music of Louise Moreau Gottschalk》 (Dover Publications, NC.)