

哈恰图良《降e小调托卡塔》创作风格与演奏技法分析

张晨阳

淮北师范大学 安徽省淮北市 235000

摘要: 本课题研究对象《降e小调托卡塔》是哈恰图良的一首钢琴独奏作品。哈恰图良是一位在多元文化、多个时代背景下碰撞出的人民艺术家,是东方音乐艺术发展中带有现代社会主义倾向的大师之一。其作品《降e小调托卡塔》可以作为一个范例来,揭示出时代背景与创作个性在现代钢琴音乐创作中的重大意义,对现代钢琴音乐的创作与演奏发展起到推进作用。本课题以哈恰图良社会人物背景为基础,围绕《降e小调托卡塔》创作风格与演奏技法两个方面进行研究分析。探究其创作风格并从钢琴演奏的角度出发,结合本人的实践,分触键、节奏、力度、踏板四个方面进行深入的分析,总结出本曲的演奏技法,希望能给学习者提供参考性价值。本论文旨在揭示出时代背景对作曲家在钢琴音乐创作上的重要作用,体现民族元素在音乐创作中的重要价值,以此推进钢琴音乐创作与演奏的多元化发展。

关键词: 哈恰图良;托卡塔;创作风格;演奏

Analysis on the creative style and performance techniques of hachatulian's Toccata in E minor

Chenyang Zhang

Huaibei Normal University, Huaibei 235000, Anhui Province

Abstract: Toccata in E minor, the research object of this subject, is a piano solo work by Khachaturian. Hachatulian is a people's artist who collides with the background of multiculturalism multiple times. He is one of the masters of the modern socialist tendency in the development of oriental music art. His work Toccata in E minor can be used as an example to reveal the great significance of the era background and creative personality in modern piano music creation and promote the development of modern piano music creation and performance. Based on the social character background of Khachaturian, this topic focuses on the creative style and performance techniques of Toccata in E-flat Minor. Explore its creative style, and from the perspective of piano performance, combined with my practice, make an in-depth analysis from four aspects: key touch, rhythm, strength, and pedal, and summarize the performance techniques of this song, hoping to provide a reference value for learners. This paper aims to reveal the important role of the background of the times in the composer's piano music creation, and reflect the important value of national elements in music creation, so as to promote the diversified development of piano music creation and performance.

Keywords: hachatulian; Tokata; Creative style; perform

阿拉姆·伊里奇·哈恰图良是一名由苏维埃政权所培养的,为社会主义人道思想所激励的共产党员艺术家。他是斯大林时代的主要作曲家之一,是共产主义理想的热情支持者。《格罗夫音乐与音乐家辞典》将其定义为:“新民间音乐风格和戏剧化的浪漫主义”。

一、哈恰图良创作特点

二战期间哈恰图良在苏联卫国战争中积极参与音乐

社会活动。1939-1948年间担任苏联作曲家协会副主席,1950年起以指挥家的身份在国外从事演出活动,同年在格涅辛音乐专科学院与莫斯科音乐学院教授作曲。1954年获得苏联人民艺术家称号。1958年起担任苏联与拉美友好与文化合作协会会长。1959年获列宁勋章。1962年起担任苏联保卫和平委员会委员。他在音乐中的革新立场同革命时代的任务、高加索各古老民族向往新生活与

繁荣民族文化的愿望，是完全一致的。这种政治与音乐相交融的现象也是苏维埃文化生活的特点之一。他积极从事的创作探索总是同苏联人民的内心愿望，同人类争取光明与真理，争取和平与兄弟情义的斗争，有着血肉般的联系。笔者其创作特点归为三个时期进行分析：

1922-1936年学生时期。当时社会中存在三种不同的立场：1917年起列宁格勒时期的现代主义，要求在音乐中模拟工厂作业时的声音；1924年组织的俄罗斯无产阶级音乐家协会（RAPM）支持传统，反对机械音乐；1932年起斯大林提出的社会主义现实主义，相关音乐作品既展现了工人阶级的日常生活，也反映了苏维埃国家和共产党的原则。恰恰图良的作品综合了俄罗斯无产阶级音乐家协会在形式设计上的美学思想与斯大林提倡的民俗特色，作品中常常采用现代乐器模仿民间乐器的声音（如在《达尔》中模仿了都都克笛）。该时期的作品数量已相当可观（超过50件），同时表明了他未来的创作风格都是极具技巧性与动力性的。该时期涉及到的作品体裁有：钢琴组曲；小提琴、钢琴奏鸣曲；单簧管、小提琴、钢琴三重奏等。主要的作品有：本课题研究的《降e小调托卡塔》；为苏维埃亚美尼亚15周年纪念而创作的《第一交响曲》。

1936年-1950年繁荣时期。此阶段的作品保持了前期火热、坦直的特点，但为了符合职业需求而调整了创作倾向。当时的艺术家们逐渐被同化于国家社会主义的体制之中，成为苏维埃文化一部分，需要按照官方的规定创作，紧密地遵循了党的路线。中期的主要作品有：爱国主义作品；带有浪漫主义色彩的戏剧《假面舞会》配乐；融合西班牙节奏旋律特色的《瓦伦西亚寡妇》配乐等，在40年代至50年代着重创作戏剧与亚美尼亚早期有声电影配乐。

1950年-1978年为后期。随着压抑的斯大林时代在1953年结束，恰恰图良再次恢复了其音乐和政治的荣誉地位，此阶段他主要以指挥家身份进行社会活动，持续扩大了他的音乐朋友和崇拜者圈，扩展了其职业生涯，所以创作的作品数量相较前两时期而言较少。主要有：为凸显人道主义精神的“莎士比亚作品”——《麦克白》、《李尔王》与《奥赛罗》配乐；标志苏联舞剧艺术新阶段的《斯巴达克》；声乐作品以及群众歌曲等。

恰恰图良一直以来的面貌都是与苏维埃亚美尼亚生活密切联系的民族艺术家，是苏联现实主义理想的发言人。他认为民间创作是革新现代音乐语言的主要源泉，民间音调在极具个性的音乐发展中获得了新的

生命。他用崭新的手法将欧洲音乐的调性体系与亚美尼亚音乐的调式结构结合在一起，充实了东方曲调的特性。他运用节奏塑造无比紧张的气氛，对旋律偏爱进行自由即兴的处理，配器丰富多彩，这些元素使他的作品广受欢迎。

二、《降e小调托卡塔》创作风格

托卡塔（Toccata），最早是意大利文艺复兴时期的一种音乐体裁，直至今日仍有许多中外作曲家钟情于托卡塔。它们自由激情、极富感染力，对触键的技巧要求颇高。《降e小调托卡塔》是恰恰图良早期创作的钢琴独奏作品，其新颖性在于作曲家使用我们所熟知的传统音乐的处理方法，将其融汇于丰富且高度原创的和声中，运用在富有想象力的多样化钢琴作品中。

2.1《降e小调托卡塔》现代元素分析

1900年后的快节奏生活使人们的紧张感加剧，传统的音乐形式无法契合并满足人们的精神生活，工业与科技的迅速发展开阔了艺术家们的眼界，开始使用新的表现形式进行音乐创作。至此音乐的发展便进入了一个富有个性的时代，以爵士乐为主流的现代主义音乐迅速风靡，代表着音乐的进一步通俗化发展。

例如第22-23小节，是连续的切分节奏。切分节奏常在爵士乐作品中使用，其特点是重拍落在第一拍的后半拍与第二拍的前半拍上，这使音乐的不稳定感增强，也更具有动力。例如第45-60小节，是短小乐段的反复使用。短小的乐段不仅在乐句中反复使用，也在全曲中反复使用，这种一个动机进行重复与变化重复也是爵士乐的主要特点之一。例如第41-45小节，是一段复合节奏。在三连音中包含了二拍子，这种复合型节奏使旋律更富有层次。综上所述，恰恰图良在托卡塔的创作中将爵士元素运用的恰到好处，使全曲更有活力。由此可见，他在创作早期就对现代主义有了独特的见解，并将其融入他的创作之中。

2.2《降e小调托卡塔》民族元素分析

恰恰图良在生前曾多次强调他与故乡亚美尼亚的亲缘关系，在柯季奥里这样一个融汇中西文化的城市中，使得亚美尼亚的音乐早已像血液般流淌在恰恰图良的身体里，这些民族元素在《降e小调托卡塔》中也有体现。例如第37-40小节，带有亚美尼亚民族特色的尖锐的大七和弦，所发出的声音极其抓耳，为段落结尾处营造出神秘色彩，其音响效果像是期待着亚美尼亚这个民族的辉煌与新生。

而第46-71小节是一段短小动机的大篇幅重复，模

仿了亚美尼亚民间舞蹈中快速急促的舞步，压抑着并持续生长直到最后的爆发，右手部分的两个音作为框架，在左手部分加入修饰作用的和弦，这种高加索地区常用的三音体系也被多次运用在这首曲子之中。恰恰图良在亚美尼亚民间舞蹈、高加索地区三音体系这些原有的民族元素基础上，进行了个性的创编，使亚美尼亚民间音乐获得了新的生命，也赋予了其新的诠释。

三、《降e小调托卡塔》演奏技法分析

《降e小调托卡塔》是20世纪众多托卡塔作品中笔者最喜爱的一首，不拘泥于精雕细琢，更多的是如斧头大力凿之，恰恰图良在短短五分钟的时间内呈现了一幅色彩缤纷且极具想象力的画面。

3.1 触键的方式

恰恰图良对该曲音色的使用更倾向于粗暴的打击乐效果，符合1932年的“社会主义现实主义”需求。A段的Allegro marcatisimo提出非常清晰的音响要求，手指触键时保持颗粒感。掌关节保持紧张感，将力量推入第一节指尖关节处，和弦结束后为左右手交替触键，触键深度不变但需强调节拍重音。第19-23小节为半音模进，右手和弦落在后半拍须体现不稳定感，左手八度随右手渐强，保持手腕放松做小幅度震动直至带出24-27小节的小高潮部分，再用小臂带动手腕，下键饱满有力以确保做到ff的音响效果。第40小节由高音区大跳下行，将手臂下沉来展现其辉煌感。B段是Vivace con brio（灿烂活泼的快板），第41-45小节作为本段的引子，高音谱表中五小节的持续左右手交替轮指要求在平稳进行且颗粒感清晰的前提下，下键力度逐渐增强，并点出节奏重拍。第46-61小节展开了锯齿进行的新主题，右手是一段如歌的新旋律，左手是持续的动力性前进，此时左右手应紧密衔接，需要左手控制手腕力量不令单音显得突兀。第62-68小节是扩充句起到推动情绪的作用，触键要求可参照第46-61小节。

第二部分为Andante espressivo（富有表情的行板），此开放性主题与第一部分形成强烈的对比，需要充分展现该段落的抒情性与歌唱性。第109-114小节，右手旋律部分要采用深触键的方式，用手腕带动手指均匀且流畅地演奏。第三部分为Tempo primo（回原速），为第一部分的缩减再现，但是结尾部分加入了第二部分的抒情性主题，可采用大角度的全触键方式清晰有力地弹奏每一个和弦。

3.2 节奏的对位

《降e小调托卡塔》是一首带有现代主义色彩的钢琴

独奏作品，打破了传统音乐规整的要求，恰恰图良在节奏的编排上也颇具特色。突出的节奏型有：切分节奏、复合节奏、短小节奏、多重节奏，这些节奏被巧妙运用，完美地展现了东方异国情调。

（1）切分节奏。该节奏型最突出的特点是重拍落在非主拍上，是一种具有代表性的爵士乐节奏，并且在本文中经常重复使用。当演奏到该节奏型需要左右手快速交替演奏时，要特别留意强弱拍的位置，展现出旋律线的张力与个性的节奏律动。

（2）复合节奏，此处从左手旋律音的重拍看像是二拍子，可是内部又包含了三连音，这种复合的节奏使音乐进一步增添了动力性和层次感，具有很好的艺术表现效果。

（3）短小节奏，这种短小节奏型反复使用，就具有爵士乐一个非常鲜明的特点：一个动机不断重复和变化。一定要注意适当的力度把控，使这一节奏型具有充分的律动感。

（4）多重节奏，这里右手采用了三连音和六连音的写法，而左手则是二拍子的写法。在展开性段落，不统一多重节奏的使用能渲染高潮段落的艺术表现效果，进一步深化主题。

3.3 力度的变化

速度与力度标记通常被写在每个段落开头处，标记为Allegro marcatisimo（1-40小节）要求清晰明快地演奏，开头1-5小节强音持续到第5小节忽弱并保持平稳进行，直至21小节poco a poco cresc即需回原速并渐强，进入24-32小节则要求力度极强的演奏，在33小节处再次忽弱并渐慢，最后在37-39小节突强继而马上在40小节突弱处理以结束本段。

标记为Vivace con brio（41-108小节）要求活泼且快速，富有生命力。根据谱面标识，主要以持续强音为主，但是在强音之中，也应将左右手组合为一条自然的旋律线。需注意在83小节起，左手部分被重点强调直至88小节。第83-90小节将第46-61小节的锯齿状进行改为波浪式进行，虽然本段的左右均有重音标记，但笔者建议还需强调每小节的强拍与次强拍使之更有层次感。

标记为Andante espressivo（109-118小节）要求富有表情地演奏，相较于前两部分，Andante espressivo更具歌唱性，也更为延展与抒情。笔者认为本段应突出右手旋律线，渐强与渐弱都应处理地自然与均匀。标记为Tempo primo（119-166小节）要求回原速，具体力度变化要求可参考之前段落。

3.4 踏板的运用

钢琴的踏板分为左踏板、右踏板和中间踏板，本曲所使用的踏板均为右踏板，用于延长音值与增强音效。第1-4小节需要强调开头的爆发式和弦音效则踏板采用快踩快放、一拍一换的节奏性方式进行；第5-16小节改为慢踩快放、两拍一换的节奏性方式；第24-40小节主要采用全踏板的方式使这一部分的扩充内容更加丰富饱满，此外需要注意个别需要手臂带动的大跨度跳跃时，踏板需要随着手臂的起落与乐句的呼吸来进行相应的调整；第41-45小节踏板应一小节一换；第46-71小节均一拍一换，主要为了突出左手各小节的和弦；第72与73小节应在第三拍后进行换踩；第74-77小节则又是连续一拍一换的半踏板方式，第78-108小节踏板的运用可参考之前的相同片段加以操作。第109-115小节为自由节拍，笔者认为应配合乐句的呼吸来进行踩放。第115-118小节再次巩固紧张的动机，应采用一拍一换的半踏板方式。第119小节后也可参考之前相同片段的踏板、板运用方式；至最后三小节则应将踏板踩到底并一小节一换，突出全曲的结束。

四、结语

阿拉姆·伊里奇·哈恰图良的作品汲取亚美尼亚的民间元素以及高加索地区的多民族传统音乐精华，融合时代意识、民族遗产和个人风格，他的音乐如同其性格一样，往往带有幽默感，是一名苏维埃政权所培养的，为社会主义人道主义思想所激励的共产党员艺术家。《降e小调托卡塔》极具技巧性与感染力，展现了作曲家极高的写作才能，演奏与研究本曲必然是有积极意义的。由于笔者的演奏水平和搜集、分析文献材料的能力有限，对《降e小调托卡塔》的研究较浅显，自认为文中尚存不足之处，所以希望有更多的人来接触、深挖这部作品，充分了解哈恰图良其人与其作品的价值。

参考文献：

- [1]崔高飞.《托卡塔》演奏技术分析——以哈恰图良《托卡塔》为例[J].北方音乐, 2019, 39(13): 107+109.
- [2]陈雨晴.“托卡塔”的历时性与地域性研究[D].内蒙古师范大学, 2019.
- [3]吕乐天.论哈恰图良《托卡塔》的复调特性及演奏风格[D].河北师范大学, 2016.