

中华文脉

新疆非物质文化遗产保护系列丛书

新疆维吾尔自治区文化厅 编

新疆维吾尔木卡姆艺术

本册主编 周吉 汪菁 张云

新疆美术摄影出版社
新疆电子音像出版社

中华文脉

新疆非物质文化遗产保护系列丛书

新疆维吾尔自治区文化厅 编

新疆维吾尔木卡姆艺术

本册主编 周吉 汪菁 张云

新疆美术摄影出版社
新疆电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

新疆维吾尔木卡姆艺术 / 新疆维吾尔自治区文化厅编. — 乌鲁木齐: 新疆美术摄影出版社; 新疆电子音像出版社, 2015.5
(中华文脉: 新疆非物质文化遗产保护系列丛书)
ISBN 978-7-5469-6410-2

I. ①新… II. ①新… III. ①维吾尔族—民族音乐—介绍—新疆 IV. ①J607.215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第108606号

责任编辑: 王洪燕

责任复审: 吴晓霞

封面设计: 党红

责任决审: 王英强

责任印制: 刘伟煜

中华文脉

新疆非物质文化遗产保护系列丛书

新疆维吾尔木卡姆艺术

新疆维吾尔自治区文化厅 编

本册主编 周吉 汪菁 张云

出版 新疆美术摄影出版社 新疆电子音像出版社(www.xjdzxy.com)

地址 乌鲁木齐市经济技术开发区科技园路5号(邮编 830026)

发行 全国新华书店

印刷 北京新华印刷有限公司

开本 880 mm × 1 230 mm 1/32

印张 8.75

字数 145千字

版次 2015年5月第1版

印次 2016年1月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5469-6410-2

定价 45.00元

网络出版 读读网(www.dudu-book365.com)

网络书店 淘宝网·新疆旅游书店(<http://shop67841187.taobao.com>)

中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书

编委会

- 主 任:任 华
- 副 主 任:穆合塔尔·买合苏提
- 委 员:王 洁
于文胜
李庆明
- 顾 问:马迎胜
李季莲
- 编 务:汪 菁

前言

新疆历史悠久,是古代丝绸之路的重要枢纽,人类四大文明曾在这里汇聚碰撞,东西方文化曾在这里交融荟萃,不同的文化艺术、语言文字,彰显各自的独特魅力,使新疆文化具有明显的地域性和民族性特征。新疆地域辽阔,在天山南北广袤的土地上,留下了厚积千年的历史文化遗产和深蕴独特的非物质文化遗产。新疆民族众多,各民族传统文化积淀深厚、形态多样、精彩绚丽。各民族文化在交流、碰撞中融合发展,既保存了民族传统文化的多样性,又创造了一体多元中华文化的共同特质。

新疆作为一个有着深厚历史积淀多民族聚居的省区,非物质文化遗产异常丰富,品类繁多,天山南北承载着各族人民生活的悠久历史,孕育出了丰富多彩的地域文化。自治区高度重视非物质文化遗产保护,先后颁布实施了《新疆维吾尔自治区非物质文化遗产条例》《新疆维吾尔自治区维吾尔木卡姆保护条例》。已有“中国新疆维吾尔木卡姆艺术”“玛纳斯”“麦西热甫”三个项目列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产“代表作名录”和“急需保护名录”。建立起国家级、自治区级、地级、县级的四级非物质文化遗产名录体系,以保护和培养非物质文化遗产传承人为核心,传

承人队伍不断发展壮大,这是新疆非物质文化遗产保护取得的重大成果,标志着新疆非物质文化遗产保护工作已形成有目标、有规划、全方位、整体性的保护机制。

新疆的非物质文化遗产产生于各族人民长期的生产生活实践,体现了中华民族所特有的生活方式、道德观念、审美情趣和艺术风格。它生长于民间,繁荣于社会,贴近实际、贴近生活、贴近群众,无论在价值观念或文化形态上,都为广大群众所喜闻乐见。这些弥足珍贵的非物质文化遗产蕴含着深刻的人与自然、人与社会、人与人之间和谐相处的理念,以及爱国友善、重诺守信、勤劳智慧等中华民族的优良传统、道德品质,同时还包含着中华民族的价值观念、审美追求与情感记忆,是新疆各族人民文化创造力的结晶。

本书的编辑出版得到了国家级、自治区级非物质文化遗产名录项目保护单位的大力支持,也得到有关专家的鼎力帮助,在此谨致崇高的敬意。由于非物质文化遗产保护是一项不断探索、逐步完善的工作,所以,丛书编辑中难免存在疏漏和不完善之处,敬请各方批评指正,以便进一步修订。

 目 录

维吾尔木卡姆	1
--------------	---

木卡姆释名	1
-------------	---

木卡姆音乐现象在全球的分布及其绿洲文化背景	6
-----------------------------	---

维吾尔木卡姆的形成和发展历史	24
----------------------	----

维吾尔木卡姆的主要表现场合	
---------------	--

——形形色色的麦西热甫	31
-------------------	----

维吾尔木卡姆的唱词结构、内容及风格	49
-------------------------	----

维吾尔木卡姆的表演及其历史文化价值	62
-------------------------	----

维吾尔木卡姆艺术的历史文化价值	65
-----------------------	----

十二木卡姆	70
-------------	----

吐鲁番木卡姆	97
--------------	----

哈密木卡姆	109
-------------	-----

刀郎木卡姆	121
-------------	-----

维吾尔木卡姆所沿用的乐器	138
--------------------	-----

萨它尔	138
艾捷克	139
弹布尔	140
都塔尔	141
南疆热瓦甫	142
卡 龙	143
巴拉满	143
达 普	144
刀郎艾捷克	145
刀郎热瓦甫	146
卡 龙	147
达 普	147
苏乃依	147
纳格拉	148
哈密艾捷克	149
哈密热瓦甫	150
达 普	150

有关维吾尔木卡姆的媒体报道	151
---------------------	-----

中华民族文艺百花园中的一朵奇葩	151
-----------------------	-----

新疆木卡姆成功入选人类口头与非物质文化遗产···	155
人类口头与非物质文化遗产代表作证书到新疆·····	156
新疆全面传承非物质文化遗产木卡姆·····	158
重访“活”在民间的木卡姆·····	160
《十二木卡姆》传人吐尔地阿洪之子·····	167
周吉:十二木卡姆勾走了我的魂·····	169
附 录 ·····	182
背景资料·····	182
乌鲁木齐共识·····	188
新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护工程管理 办法·····	191
新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护条例·····	204
新疆维吾尔自治区维吾尔木卡姆艺术保护条例·····	219
新疆维吾尔木卡姆艺术保护单位、传承人信息一览表 ·····	227
履约报告和人类非物质文化遗产代表作项目情况···	232
新疆维吾尔木卡姆艺术保护情况综述·····	247
参考文献 ·····	263

维吾尔木卡姆

木卡姆释名

木卡姆这一音乐术语是阿塞拜疆音乐家苏菲丁·艾尔玛威首创的。他先在巴格达阿巴斯王朝的宫廷中任乐师,蒙古大军攻下巴格达之后,他又成了新统治者和权贵的上宾。他把根植于民间,经过宫廷统治者的扶持而得到提高的成套大曲称作为木卡姆,得到了普遍的支持和仿效。元末明初陶宗仪所撰《南村辍耕录》中出现了“回回曲:伉里,马黑某当当,清泉当当”的记载,说明至迟在14世纪木卡姆(“马黑某”是这一称谓的异译)已经通过西域传到中原。

木卡姆一词来源于阿拉伯语,对于这一词汇,历来学者有着多种不同的诠释:

位置说:1913年欧洲音乐学家伊德尔松把木卡姆解释为最高的位置,即歌唱者在中世纪伊斯兰国家的统治者——哈里发面前所站立的台阶或高台。萨克斯和里埃芒·米希扎等人也同意这种说法。近年来,有许多学者认为这种说法难以令人信服。因为在中世纪伊斯兰国家的王室中,歌唱者很难有站在君王面前的殊荣,更不要说站

在台阶或高台之上。

规则、规范、法律、模式、公式说：有学者认为阿拉伯语中“木卡姆”和希腊语“努木真”具有相同的含义，即规则或法律，在现代维吾尔语中，木卡姆一词也有这样的意思。例如，人们可以说：“请按照木卡姆办事吧！”引用到音乐领域，这个词又转义为模式或公式。

乐音、音位、音阶、调式说：认为木卡姆一词在古阿拉伯语中意为声音，后来指古代乌德琴手左手在指板上所按的指位。因为乐手左手指位的不同可以奏出不同的音阶，从而形成不同的调式，由此木卡姆一词便有了调式的含义。1976年出版的《苏联大百科全书·音乐卷》取这种说法。

曲调、乐曲说：在维吾尔语中木卡姆一词具有曲调或乐曲的含义，如人们欲表示“不要老唱这‘老腔老调’”之意时，“老腔老调”一词就常用旧的木卡姆（音译为库纳木卡姆）来表示。

旋律类型说：《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》载：“阿拉伯音乐的曲调以四音列为基础。各种不等的音程构成了多种类型的四音列，两个以上的四音列可以组合成一种调式。在阿拉伯音

乐中有 100 多种这样的调式,它们被称之为‘玛卡姆’。”音乐家们根据玛卡姆所规定的音阶、音域、音程、骨干音以及惯用的旋律型与节奏型,结合特定的感情和哲理即兴演唱演奏。萨克斯、奈特尔、亚尔吉等音乐学家也认为木卡姆是指以特定的音阶、特定的音程、特定的曲式结构、频繁反复的基本动机为特征的旋律类型、旋律骨架和旋律模式或者是调式旋律类型。

阿拉伯音乐学家哈比卜·哈桑·托马认为:“只有在这种特定情形下才保存了木卡姆现象最本质的特征,即:一种节奏——时间的组合以及一种必须的和确定的声调——空间方面的组合。”而所谓的特殊作曲手法即为:首先选择一个调式,以其为基础产生出旋律,然后以不同节拍与节奏型按照组织成各个阶段,从而形成乐曲。这种作曲手法被称为调式—节奏作曲法。

音乐体裁、套曲、大曲、乐种说:在缪天瑞先生主编的《音乐百科词典》中万桐书先生所撰《木卡姆》词条说:“11 世纪至 14 世纪,在中亚一些民族先后出现了按木卡姆调式体系构成的大型音乐作品,给木卡姆除调式实体外增加了音乐体裁的含义。”也有学者认为,木卡姆由“麦嘎麦”一词演变而来,而“麦嘎麦”原意指 10 世纪阿拉伯文坛

兴起的一种文学体裁,这类文学作品是一种讲述戏剧性故事的押韵散文,可以填在音乐中叙唱。这些音乐由单独的小曲按照所讲述的故事汇集成套曲后也称作“麦嘎麦”,后来演变为木卡姆。《苏联大百科全书·音乐卷》也把木卡姆解释成一种声乐、器乐套曲。在1960年出版的《十二木卡姆》中,称十二木卡姆是一部有叙诵歌调、叙事组歌、舞蹈组歌和乐曲等多种体裁内容的大组曲,简称“大曲”。其思维包含着流传在中国新疆南部各维吾尔族聚居区的《十二木卡姆》的结构与中国古代的大曲(含《龟兹乐》等西域大曲)相仿这样一种思考,而《十二木卡姆》中每一部木卡姆的第一大部分被称作“琼乃额曼”,“琼”意为“大”,“乃额曼”意为“乐曲”,故“琼乃额曼”可意译为“大曲”。此外,在较长的一段时间里内,中国的民族民间音乐被分为民间歌曲、民间器乐曲、民间歌舞曲、说唱音乐和戏曲音乐五大类,《十二木卡姆》融叙咏歌、叙事歌、器乐曲、歌舞曲于一体,就难被纳入“五大类”之中的某一类。于是从20世纪60年代就有学者提出木卡姆为一种特殊的乐种。

散板说:维吾尔族民间艺人习惯于此说,他们习惯地将“木卡姆”对应成“散板乐曲”。你若

请他们唱一段“木卡姆”，在大多数情况下，他们首先为你先唱“散板”曲调。《中国音乐词典》也将木卡姆称作“感情深沉的散板序唱，节奏自由，句句长短不一”。

即兴演唱(奏)方法说：伊德尔松最早在研究木卡姆时就提出了这个观点。匈牙利音乐学家萨波其·本采在其所著的《旋律史》一书中附有一篇名曰《民间音乐和艺术音乐中的“马卡姆”原则、类型及其变体》的专论。文中说：“马卡姆就是为演奏者的艺术设置规范的有关传统、规律和风格的总和。演奏者的即兴演奏，或表演出来的旋律形态意味着在社会风格规范下的他的个性的发挥。”这种艺术的精髓在于能在约束与自由、固定样板与即兴演奏、集体与个人、长期传统与当前创造之间取得平衡。凡是民间旋律的形成和创造都使用马卡姆，即变体形式。安排停当的只是一般轮廓和基本姿态，其他就通过演奏去自由处理，是演奏把意义和活力融化在旋律之中。

木卡姆这一词汇之所以有多种多样的解释，其原因有二：一是因为各民族、各地区的木卡姆音乐现象有所不同；二是因为木卡姆一词在历史长河和广阔的地域中有过多次转义，由此，各国家、各地区、各民族的音乐学家们可以根据当地木卡

姆音乐现象的实际对木卡姆这一词汇作出不同诠释。而对于以《十二木卡姆》为代表的维吾尔木卡姆来说,我们的解释是:融歌、舞、乐于一体的大型综合艺术形式。

木卡姆音乐现象在全球的分布及其绿洲文化背景

据目前所知,木卡姆音乐现象主要分布在地处亚、非、欧三大洲联结部的19个国家或地区,也就是说,除中国新疆外,木卡姆还分布在亚洲中部的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆等国;亚洲西部的阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚、土耳其等国;亚洲南部的巴基斯坦、印度等国和克什米尔地区;非洲北部的埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、毛里塔尼亚等国。近年来,位于欧洲南部的阿尔巴尼亚音乐学家提出在阿尔巴尼亚北部也存在木卡姆,有待我们进一步考察研究。

当我们打开世界地图,就会看到上面各个存在“木卡姆音乐现象”的国家、地区是互相毗邻的。它们大致处于北纬 $20^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 、东经 $95^{\circ} \sim$ 西经 15° 这个范围之内。

存在木卡姆音乐现象的国家和地区的自然条件都相当恶劣:蜿蜒的天山山脉、昆仑山脉、兴

都库什山脉、厄尔布尔土山脉、库尔德山脉、托罗斯山脉、扎格罗斯山脉、高加索山脉、阿特拉斯山脉构成了这一地区的框架,崇山峻岭延伸或包绕帕米尔、阿富汗、伊朗、阿拉伯、安纳托利亚、于蒂尔特、大吉勒夫、维德扬、阿哈加尔等高原及塔里木、费尔干纳等盆地。由于成千上万年来的风沙作用、劲风的搬运和沙尘的沉积,大片大片的沙漠和砾漠占据了这里的高原和盆地中的绝大部分。塔克拉玛干沙漠、卡拉库姆沙漠、克孜勒库姆沙漠、印度沙漠、希贾兹沙漠、叙利亚沙漠、阿拉伯沙漠、利比亚沙漠、撒哈拉大沙漠、瓦兰沙漠、舍什沙漠等便是其中的主要者。贫瘠、荒芜的土地一望无际。只有在汇聚雪峰融水和山泉水而成的塔里木河、阿姆河、锡尔河、印度河、卡伦河、底格里斯河、幼发拉底河及由此两者汇成的阿拉伯河、尼罗河、穆拉特河、塞内加尔河等河流两岸的冲积平原和咸海、里海、黑海、阿拉伯海、红海、地中海沿岸的狭窄平原上能见到绿色和生命。这里的气候属温带内陆性气候或热带沙漠性气候,以干旱少雨、风沙弥漫、日照强烈、气温日较差大为主要特点。

但是一个个大小不等、连串成链的绿洲却是生活在这一地区的子民们世世代代繁衍生息的

摇篮。绿洲人凭着自己坚忍不拔的英雄气概,吃苦耐劳的斗争精神,苦中取乐的豁达胸怀,互助互爱的传统作风,在艰苦环境的包围之中深深扎下根来,创造出了古代埃及、古代巴比伦、古代印度、古代波斯、古代塔里木等一个个文明。这里,是人类最早使用铁器的地方,最早发明人工灌溉的地方,最早栽培大麦和小麦的地方,最早驯养山羊、绵羊和马的地方,也是世界三大宗教:佛教、基督教和伊斯兰教的发源地。

被称为生命岛屿的绿洲中有着潺潺流水、绿树成荫、粮棉丰饶、瓜果飘香的秀美景色。但是,

只有穿过沙漠瀚海,才能到达生命的绿洲