

哈萨克

阿依特斯

史

古丽娜尔·强巴依娃 译

新疆人民出版社

I 207.936
20121

阅 览

哈萨克 阿依特斯 史

古丽娜尔·强巴依娃
译

新疆人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

哈萨克阿依特斯史 / 加列力·努尔培斯, 节肯·哈吾提等著;
古力娜尔·强巴依娃译. — 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2011.6
ISBN 978-7-228-14291-0

I. ①哈… II. ①加… ②节… ③古… III. ①哈萨克族-民歌-文学研究-中国 IV. ①I207.936

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第110737号

责任编辑 刘光宏
若贤·苏里坦
书籍设计 王 洋
责任校对 晁 清

出 版 新疆人民出版社
地 址 乌鲁木齐解放南路 348 号
邮 编 830001
发 行 新疆人民出版社
电 话 0991-2813860(编辑部)
0991-3652362(发行部)
制 作 乌鲁木齐捷迅彩艺有限责任公司
印 刷 乌鲁木齐大金马印务有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 23.5
字 数 350 千字
版 次 2011 年 6 月第 1 版
印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷
印 数 1~1 000
定 价 98.00 元

《哈萨克阿依特斯史》课题组人员名单

顾 问 阿吾里汗·哈里
洛合达尔汗·阿德里汗
谢庆安

编委会主任 赛尔建·乌合拜

主 编 加列力·努尔培斯

副 主 编 俄德尔斯·阿德里汗诺夫
节肯·哈吾提

编 写 人 员 (按哈萨克姓氏排名)

巴德里汗·黑纳亚提	古丽娜尔·胡安别克
叶力木拉提·图亚克	节肯·哈吾提
加列力·努尔培斯	海萨尔·夏班拜
努尔兰·加热勒哈森	沙吾列·加海
俄德尔斯·阿德里汗诺夫	

ايتىس - قازاقتىڭ ولەڭ جارىسى، بايرى
ساحنا ونەرى. وسىنىڭ كەشىرمەسىن زەردەلەگەن
«قازاق ايتىسىنىڭ تارىخى» حانزۇشا جارىق
كورگەلى وتىرىپتى، قۇتتىقتايمىن!

阿依特斯是哈萨克民族的诗歌比赛，是古老
的舞台艺术，作为研究它的成果，我祝贺《哈萨克
阿依特斯史》的汉文版出版！

جانا بىل، سماعۇل

原新疆维吾尔自治区政协主席 贾那布尔·司马胡力

序 言 一

中华文化源远流长,博大精深,是由 56 个兄弟民族共同缔造的。哈萨克族是中华民族大家庭中的一员,是一个历史悠久并有着古老文化的民族。哈萨克族人民淳朴善良、诚实勇敢、热情好客,在长期的游牧生活中形成了独特的民族文化。

哈萨克文化属于草原游牧文化模式,而阿依特斯是适应这种文化模式的民族艺术形式:是哈萨克口传文学中生动活泼并富于生活气息的文学载体,是哈萨克人民智慧的象征。阿肯是阿依特斯艺术的演唱者和传播者,他们用冬不拉或库布兹自弹自唱,即兴创作,内容丰富多彩,在哈萨克人民中深受欢迎。哈萨克阿依特斯文化宝库中既有表现远古时代崇尚人体艺术绚丽多彩的岩画碑石,也有充满草原文化气息的各种室内陈设、手工艺品和图案艺术;既有存活了几个世纪的宗教文化的多种遗迹,也有古医学、民族音乐、民族民谣、舞蹈、民间文学创作等传统文化的积淀。这些内容为我们了解哈萨克民族的历史渊源、生存环境、生产生活方式、文化哲学等提供了一个重要的平台。从阿依特斯艺术入手研究哈萨克文化,能够得到更多、更有价值的收获。

新中国成立后,特别是改革开放以来,党和政府对哈萨克阿依特斯艺术的发展极其重视,给予了高度评价和大力支持,使阿依特斯艺术得到了快速发展。目前,自治区以及地(州)、县、乡举办的各种规模的阿依特斯大会,已经成为繁荣民族文化的一个金色摇篮。2006 年 5 月,哈萨克“阿依特斯艺术”成功进入国家非物质文化遗产名录,这是继“十二木卡姆”之后对新疆少数民族非物质文化遗产整理研究工作的又一个推进,是振奋人心的一件大事,充分说明了党和政府以及社会各界对

少数民族文化遗产的高度重视。

任何一个民族的文化都与其生活的环境密切相关。哈萨克族在历史上是逐水草而居的游牧民族,大自然美丽宽广的怀抱孕育了阿依特斯这样的艺术奇葩。随着世界范围内文化交流与合作的日益活跃,随着哈萨克族生活环境、生活方式逐渐由游牧转向定居,阿依特斯艺术的发展也要与时俱进。为此,有远见的学者们开始将阿依特斯表演从草原原搬到舞台上,对阿依特斯的传承和研究也从民间进入了高等学府。

为了更好地挖掘、抢救、保护和传承哈萨克民族的文化遗产,新疆维吾尔自治区社会科学界在伊犁师范学院奎屯校区挂牌成立了“新疆哈萨克阿依特斯研究会”。研究会成立以来,在研究阿依特斯艺术,总结阿依特斯的类别、起源、形成与发展,培养阿依特斯艺术人才等方面做了很多工作,并对阿依特斯艺术进行了规范化研究,收集整理了大量民间资料,总结了阿肯班多年的教育教学经验,撰写了《阿依特斯史》(哈萨克文版)、《哈萨克阿依特斯》(古代卷、近代卷)、《20 世纪中国哈萨克阿依特斯阿肯》等著作,填补了阿依特斯研究中的空白。

由伊犁师范学院编著的《哈萨克阿依特斯史》汉文版即将出版。我应邀为该书作序,感到很高兴。该书的出版发行将为阿依特斯文化的传播和交流作出新的贡献。我衷心希望热爱阿依特斯的人们能够从书中得到更多的收获。

艾斯海提·克里木拜

2010 年元月

序 言 二

回顾人类文化的发展史,我们可以清楚地看到,任何一种传统文化都有一个从无到有、从有到优的发展过程。传统文化不仅包含着有形的物质文化,而且更多地体现在无形的精神文化方面。在价值观念、生活方式、风俗习惯、心理特征、审美情趣、文化背景等方面表现尤为鲜明,是一个民族生存和发展的宝贵财富。民族传统文化的形成经历了漫长的过程,来之不易,继承和保护好民族传统文化是我们义不容辞的责任。

哈萨克族是中国以游牧为主要生产生活方式的少数民族之一,哈萨克族传统文化是中华民族传统文化的重要组成部分。作为中国新疆地区历史最为久远的民族之一,哈萨克族自古以来活跃在亚洲腹地的辽阔草原上,马背上的哈萨克族创造、传承着草原文化,创造了彪炳于史册的游牧文明。哈萨克族拥有丰富的与自然生态相关联的文化遗产,并且以活态文化的形式,传承在本民族的生产生活当中。阿依特斯文化艺术就是其中的典型代表,被誉为“哈萨克文学的金摇篮”。轻拨冬不拉的琴弦,舒展清脆嘹亮的歌喉,一部哈萨克族的心灵史就在青松白云间流动开来……阿依特斯是哈萨克人凝聚情感、传承历史与文化的纽带。

阿依特斯本义是辩论、争辩、申辩,哈萨克人把它引申为“用诗歌的形式进行辩论”,或者“用诗歌进行智慧的较量”,它的意义并不局限于阿肯之间通过吟唱的形式进行的智慧与诗艺的较量,阿依特斯具有历史悠久、根基深远、社会影响力广泛、群众色彩浓厚、民族特色鲜明等特点,是具有强大生命力的诗歌形式。哈萨克民族历来逐水草而居,居住

分散,想把民众召集到一起非常困难。所以,哈萨克族的群众就借婚礼、节庆集会、周年祭典等民众聚集的场所和机会,举办或大或规模的阿肯弹唱。学识渊博的阿肯、诗人,充分利用人们参加婚礼以及各种聚会的机会,用对唱形式相互提出问题,用诗歌即兴作答,通过这种形式向人们传授知识或表达某种情感或观点。在歌声与笑声中,渲染了生活的快乐,民族情感也得到了不断的加强与巩固。

在缺乏固定教育场所、教育条件相对落后的时代,阿依特斯还承担着传播知识的任务。阿依特斯艺人必须具有敏捷的才思和渊博的知识,具有出口成章的才华。它不只是阿肯弹唱能力或单一的音乐才能的体现,而是一个综合性的技能。是集阿肯弹唱的即兴创作能力、音乐天赋、雄辩能力、创作能力、表演能力等各种技艺于一身的综合艺术。其诗句优美,语言旋律动听,特色鲜明,具有很强的吸引力。在哈萨克族聚居的地区、县市乡镇和牧区,阿肯弹唱人尽皆知,处处可以听到冬不拉的琴声和那激荡人心的节奏,美丽草原是哈萨克族人民的舞台,青山绿水是天然的背景。

哈萨克族阿依特斯艺术的研究可以追溯到上世纪中叶,特别是改革开放以后,开始结出硕果,陆续出版了一些重要的著作。特别值得一提的是——伊犁师范学院,肩负着为祖国培养以哈萨克族为主的各族人才的艰巨任务,聚集了一批热爱哈萨克文化艺术的教师和学者。六十年的办学历程,积累了厚重的哈萨克文化教学和研究的基础。2004年开始创办哈萨克阿依特斯艺术班,编写教材,招收学员,进行比较专业的教学和专门的培训。2005年12月,成功举办了首届大学生阿肯弹唱会,轰动了全疆,也让社会各界一睹哈萨克族传统民间艺术的独特魅力。2006年5月,哈萨克族的阿依特斯艺术经国务院批准,被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2008年1月,自治区级学术研究机构“新疆哈萨克阿依特斯研究会”在伊犁师范学院的奎屯校区挂牌成立。到目前为止,学院已为疆内各地文化市场培养出130多名阿依特斯艺人。正是在多年的教学与研究过程中,学院教师形成了《阿依特斯简史》的创作初衷。今天,它的出版是继填补国内此项研究空白的《哈萨

克文学简史》(2007 年汉文版)之后又一项可喜的成果。

作为自治区献给改革开放 30 周年优秀科研成果丛书之一的《哈萨克阿依特斯史》，它理清了阿依特斯艺术的发展演变，为进一步研究阿依特斯艺术提供了宝贵的资料。我是喝着喷香的奶茶、醉人的马奶子，听着冬不拉的琴声和阿肯的弹唱，在天高地广的大草原上自由长大的，无比热爱阿依特斯艺术。我希望并期待在众多专家、学者和艺术家的努力下，阿依特斯艺术的研究更加深入，向社会奉献出更多的文化精品，让更多人不仅能够听到而且也能看到这门古老的极具艺术魅力的哈萨克族文化艺术。我们欣喜地看到，伴随着一部又一部这方面汉文版新书的出现，阿依特斯艺术一定会走出新疆，走向世界。

努尔兰·阿布力满金

2009 年 6 月

序 言 三

伊犁师范学院已经走过了 60 年光辉历程,学院前身是 1948 年成立的新疆省立伊犁专科学校,是当时新疆仅有的两所高校之一。1949 年更名为阿合买提江学校。1950 年,中共新疆分局和新疆省政府决定将学校的畜牧、水利、农业等专业划归新疆学院,学院仅保留了师范专业,更名为伊犁师范学院。在党的民族政策和教育方针的光辉照耀下,学校不断发展壮大。1980 年 5 月,经国务院批准升格为普通全日制本科院校,定名为伊犁师范学院。2003 年,经自治区人民政府批准,原伊犁教育学院整体并入我院,成为伊犁师范学院奎屯校区。

伊犁地处祖国西北边陲,是祖国的西大门,是通往中亚、西亚的要冲。特殊的地理位置、复杂的政治环境,使学院始终处在反分裂、反渗透、反颠覆斗争的最前沿,学院的办学环境有着明显的特殊性。从建校之日起,伊犁师范学院始终把坚持社会主义办学方向,贯彻党的教育方针,旗帜鲜明地反对民族分裂,维护祖国统一,维护民族团结,维护边疆稳定,作为学院办学的重要使命;始终肩负着为边疆基础教育和区域经济社会发展服务,为边疆各民族培养优秀师资的重任。

在 60 年办学历程中,特别是建院 28 年来,全院教职工发扬立足边疆、艰苦奋斗、自强不息、努力拼搏的精神,克服重重困难,把学院的发展与肩负的特殊使命紧密结合起来,全院上下一心一意谋发展。迈入新世纪,学院一年一个新面貌,一步一个新台阶,2002 年顺利通过了教育部本科教学工作合格评估;2006 年成为硕士学位授权单位;2007 年在教育部本科教学工作水平评估中取得了优秀成绩,大步迈入全面提高、快速发展的新时期。

学院教育规模不断扩大,学科建设、人才培养、教学质量、科研水平和办学实力等方面都取得了长足进步。学院目前有 18 个院(系),28 个本科专业和中国少数民族语言文学(突厥语族)、基础教学、光学 3 个硕士学位授权点,本科专业涵盖文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、教育学等 7 个学科门类,已建成代数、现代哈萨克语、大学物理等 3 门自治区级精品课程,1 个自治区级实验教学示范中心和 1 个自治区级教学团队。另外,学院还设有哈萨克文化研究所、教育科学研究所、中亚研究所、应用数学研究所、凝聚态物理与材料设计研究所(与南京大学共建)、资源与生态研究所(与中国科学院新疆分院共建)、园林科学研究所、阿依特斯艺术研究中心、伊犁学研究中心等科研机构,另外新疆唐加勒克研究会和新疆哈萨克阿依特斯研究会也挂靠在我院。在少数民族教育研究、哈萨克文化研究、基础教学研究和伊犁经济文化研究等方面形成了一定的优势和特色,成为区内哈萨克文化研究的中心之一。

哈萨克阿依特斯艺术是我院从 2004 年 9 月开始创办的新专业。2006 年 5 月,哈萨克阿依特斯艺术被列入第一批国家级非物质文化遗产名录中。2008 年 1 月,“新疆哈萨克阿依特斯研究会”在我院挂牌成立。这些举措增强了我们力争办班,开设新课程,培养哈萨克阿依特斯传承人的信念。

当然,创办新专业是一个富于挑战性的工作,尤其像阿依特斯这样极富特色的传统艺术。国家教育部和自治区教育厅所颁布和指定的少数民族语言文学专业的培养方案和教学大纲不符合我们的实际教学需要。但是,我院奎屯校区的教师们凝聚集体的力量,努力拼搏,广泛收集材料,几年来在实践教学中摸索出一套培养具有特殊技艺学生的教学方案。为了突出专业特点,纳入了一些新课程。比如:《哈萨克诗歌研究》《哈萨克口才艺术》《哈萨克文化史》《哈萨克民俗与礼仪》《东方文学史》《哈萨克民歌民谣研究》《哈萨克口头文学史》《哈萨克民间文学史》《冬不拉弹奏理论》《乐谱基础知识》《声乐》以及《阿依特斯理论》《美学概论》等。

从 2004 年开始办班到现在,我院为各地文化市场培养出 130 多名

阿依特斯艺人。2005年12月25日,我院成功地举办了首届大学生阿依特斯大会。2008年1月又一次成功举办了第二届大学生阿依特斯大会。在教学实践与探索中,我院奎屯校区文理系的教师形成了撰写《哈萨克阿依特斯史》的构想。今天,我们欣慰地看到,此书撰写任务终于完成。我相信,这本《哈萨克阿依特斯史》的问世,一定会促进哈萨克文化艺术的研究向纵深发展,并对边疆地区的经济建设与社会发展起到推动的作用。

当然,对哈萨克文化艺术的研究,一本书的影响是有限的,一代人的努力也是有限的,但是,“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。衷心希望这个发掘弘扬民族优秀文化的火种,生生不息、代代相传!

赛尔建·乌合拜

2009年6月

前言

阿依特斯是哈萨克草原戏台

阿依特斯除辩论、争论之意外(译成汉语为对唱、对歌之意),它还是哈萨克族民间文学的一种特殊的体裁。早期的阿依特斯是人们日常生活的组成部分,叫习俗阿依特斯,如:百得克阿依特斯。关于百得克有两种解释:一是牲畜的一种常见疾病,二是圣气的神,我倾向于后一种说法。哈萨克先民与其他许多民族一样,认为语言具有神奇的力量,可以预防、治疗牲畜的各种疾病,为此,众多男女站成两排唱百得克歌,让牲畜从篝火中间通过。它是最古老、具有原生态性质的阿依特斯,但目前所收集到的作品极少。迦尔—迦尔(情人)阿依特斯是姑娘出嫁仪式中不可或缺“保留节目”。出嫁姑娘带领众多姑娘一起在毡房里唱迦尔—迦尔,表达着离开父母,远离家乡,将与从未见过面的男人生活的忧虑;娶亲的小伙子与众多伙伴一起在毡房外个个骑着马唱迦尔—迦尔,安慰出嫁姑娘说:成家立业,生儿养女的幸福,赞颂公公婆婆怎么怎么好等。在习俗阿依特斯中,迦尔—迦尔阿依特斯的欢乐气氛浓厚,场面大,听众多。类似于习俗阿依特斯的还有赤勒德哈纳(婴儿出生礼)阿依特斯、加拉帕赞阿依特斯(哈萨克族历法中的元旦)、伊斯兰教教义阿依特斯等都与人们各种思想意识、文化形态紧密地联系在一起,形成多元化风情和习俗。

阿依特斯作为民间文学的一种体裁,它的词均为口头创作,其中习俗阿依特斯的词具有较多的继承性,而阿肯(对歌手,其中少部分为文化人)阿依特斯的词为即兴创作,其行数一般达几十行。阿依特斯的曲子一般来自于民间,伴奏乐器为冬不拉。在乐曲和乐器的限制下,阿肯

即兴创作几十行听众喜闻乐见的歌词需要天赋和良好的阿依特斯修养,当然也是长期磨炼的结果。阿依特斯作为一种人人喜爱的文学形式,除了独立流传的阿依特斯作品外,它渗透到了哈萨克民间文学的各类体裁中,如传说、故事,尤其是英雄叙事诗、爱情叙事诗中最多。在一些古代文献,如《阔尔库特阿塔书》《突厥语大词典》《福乐智慧》《警言集》中也有不少阿依特斯。这说明阿依特斯的影响极为广泛,渗透力很强,所到之处即开花结果,作品丰富多彩。改革开放后的20多年中,新疆青少年出版社等单位已出版阿依特斯选集10多本,哈拜先生译成汉文版8部。

阿依特斯,特别是阿肯阿依特斯具有明显的戏台特征,这也是我要说的重点。关于戏台特征我要谈的是两方面:语言和矛盾冲突。大家知道,剧本(包括完成本)由两部分语言组成,即叙述语言和人物语言。叙述语言是剧作家就舞台布景、人物动作、表情等给导演、演员、读者的提示、启发,它与观众不见面,只通过演员表演体现,并且在剧本语言中比例极少。阿依特斯没有叙述语言,只有主持人一次性的纪律规范的要求和提示。剧本的主要语言是对话,对话也就是在戏台上两个或更多人的说话。它包括人物的对话、旁白、独白,其实后两个只起辅助作用而已,主要还是对话。用单一的对话形式进行创作是古希腊柏拉图等的发明,古希腊悲喜剧合唱队出现过问答形式,后来专家们认为,这是戏剧的雏形。哈萨克族阿依特斯双方(群体、男女个体)的语言全部为对歌,其中阿肯阿依特斯的对歌全部为即兴口头创作。古希腊的问答、后来兴起的外国歌剧、中国戏曲唱词是由作家、诗人创作的,歌剧、戏曲演出后为综合艺术。阿依特斯基本上是单一的语言艺术。我说这些,是为了说明阿依特斯作为草原戏台作品在艺术表达上的独特性,单一的对歌形式和歌词创作形式及其归属。戏剧冲突是戏剧最重要的特征之一,没有冲突就没有戏。戏剧冲突是社会生活中的矛盾的反映,如人与自然的矛盾,人与人之间的矛盾,各种阶层之间的矛盾,人自身的矛盾等,表现在人们的思想、性格、人际关系、爱好等方面。迦尔—迦尔是群对群的阿依特斯,其中的矛盾我们在上文已点过了,它是一种心灵

上的非斗争性的、平和的矛盾；而塔木斯勒（寓意性）阿依特斯、近现代阿肯阿依特斯中的矛盾冲突是天然的、激烈的。塔木斯勒阿依特斯可一方为动物，一方为人，也可以为动物与动物。如阿斯勒汗（1893—1918年）的“和青马的辩论”，苏因拜（1815—1898年）的“公狗和狼的阿依特斯”。两部作品，四个形象，其中三个是动物，一个是人。无论是人与动物，还是动物与动物之间的矛盾，反映的都是哈萨克人社会生活中的矛盾关系，即巴依、毕官的统治和贫苦大众的艰难命运。第二部作品中的公狗是牧人的助手，狼是敌人，它们之间存有天然的、不可调和的矛盾。近现代阿肯阿依特斯双方为一对一，可以是男对女、男对男、女对女。他（她）们在阿依特斯过程中表现出真实、激烈的矛盾冲突状态，杰出的巾帼阿肯萨拉也曾唱道：“对唱必然要有激烈的争辩”。这矛盾来自他（她）们在阿依特斯中代表不同的身份、地区、部落、阶层等，他（她）们不仅仅是一个个体，更重要的是一个象征。因为重任在肩，他（她）们宣扬、歌颂本地区美丽的草原、丰富的资源，本部落的历史人物、各类人才、好人好事；同时又互找对方地区、部落、阶层及对方在生理、人品、家庭生活、社会和人际关系、价值观上的毛病、缺陷、错误并加以扩大，进行讽刺、攻击……我们就拿现有的汉文版的（哈拜译）《布尔江和萨拉的阿依特斯》（布尔江，男，阿尔根部落人，公子，1834—1897年；萨拉，女，乃蛮部落人，1853—1907年）来分析其中的矛盾。布尔江在整个中玉兹中与众多阿肯进行过较量，均获得胜利。这次他翻山越岭，专程找萨拉挑战。萨拉还没出来迎战，老手布尔江就关注她的一举一动，从一般可有可无的细节上进行挑剔，说她这是“女人的无知”。萨拉从毡房出来，立即回击：“要记住，是亚当先去找夏娃，你难道连这个典故都搞不清”。布尔江对萨拉的回击作出回避，暗示自己的公子身份；萨拉也不示弱，称自己是乃蛮部落对歌的“一柄利剑”。双方傲气十足，斗不出高低。萨拉早年丧父，家庭贫寒，刚满15岁，有人给她订婚，让她嫁给自幼驼背、跛腿、年过40的一个牧工。想到自己和母亲的绝境，萨拉只好忍痛答应。布尔江这次来，早有准备，打听过萨拉的订婚背景，认定这是个进攻的缺口，于是唱道：“听说你是拴在残疾公羊身边的

小羊。”定亲本来是被迫的，从未见过的对手又加以喧嚷，萨拉感到布尔江的可恨，但是事实无法更改，在那个年代，姑娘只能忍气吞声，低声下气地称布为“兄长”，希望“您对我的评价的分寸要恰当”，并细心进言“您可不要表现得过分轻狂”。据最新考证，他（她）们俩的对歌是 1871 年，双方年龄相差 20 岁，作为长者，以哈萨克族伦理观点看，布尔江急于求成，不择手段，违背了传统；加上萨拉进言，他缓和了情绪，转移了歌题：“我从小喜欢和姑娘赛歌，还没谁和我周旋到底。”萨拉进行了反击：

能哼哼两声便自封为阿肯，
仿佛就等着克孜尔^①来祝福；
你们所说的艺术只是起哄，
再没有别的花样可以凑数。

布尔江：

虽说一物能降万物，
可我就从不曾遇到克星；
听你的话能把青铜点成黄金，
可你的诗艺未必那么过硬。

双方对阿依特斯艺术在本民族文化生活中的地位、作用加以评论，就各自在这个领域中磨炼、修养，和所达到的艺术水平进行自我标榜，同时不忘挑剔对方，但也没有比出高低。这场阿依特斯布尔江占有主动地位，他把阿依特斯的话题又转移到了自己故乡的富饶，阿尔根人们生活的美满。

布尔江：

我们阿尔根可以说幅员辽阔，
繁荣的大小城镇更不用说；
谁比得上阿勒泰的加乃达尔，
他有六百峰品种优良的羔驼。

① 克孜尔：传说中的先知。