

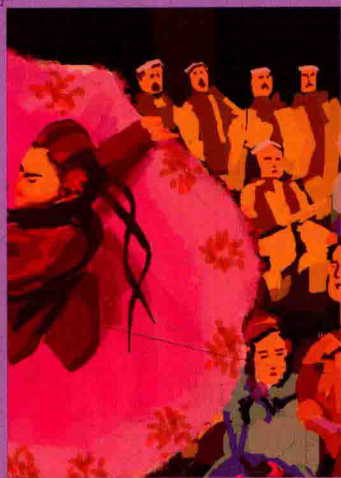
沙漠绿洲中的艺术奇葩

SHA MO LV ZHOU ZHONG DE YI SHU QI PA

——新疆和田地区

《十二木卡姆》调查研究

王建朝 著

西南交通大学出版社

2014年度凯里学院校级重点学科“音乐与舞蹈学”项目
(项目编号:KZD2014010)资助

沙漠绿洲中的艺术奇葩

——新疆和田地区
《十二木卡姆》调查研究

王建朝 著

西南交通大学出版社
· 成都 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

沙漠绿洲中的艺术奇葩: 新疆和田地区《十二木卡姆》调查研究 / 王建朝著. — 成都: 西南交通大学出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5643-5624-8

I. ①沙… II. ①王… III. ①维吾尔族—套曲—研究—和田地区 IV. ①J607.215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 179983 号

沙漠绿洲中的艺术奇葩

——新疆和田地区《十二木卡姆》调查研究

王建朝 著

责任编辑 左凌涛

封面设计 原谋书装

出版发行 西南交通大学出版社

(四川省成都市二环路北一段 111 号

西南交通大学创新大厦 21 楼)

发行部电话 028-87600564 87600533

邮政编码 610031

网址 <http://www.xnjdcbs.com>

印刷 四川煤田地地质制图印刷厂

成品尺寸 148 mm × 210 mm

印张 10.5

字数 310 千

版次 2017 年 7 月第 1 版

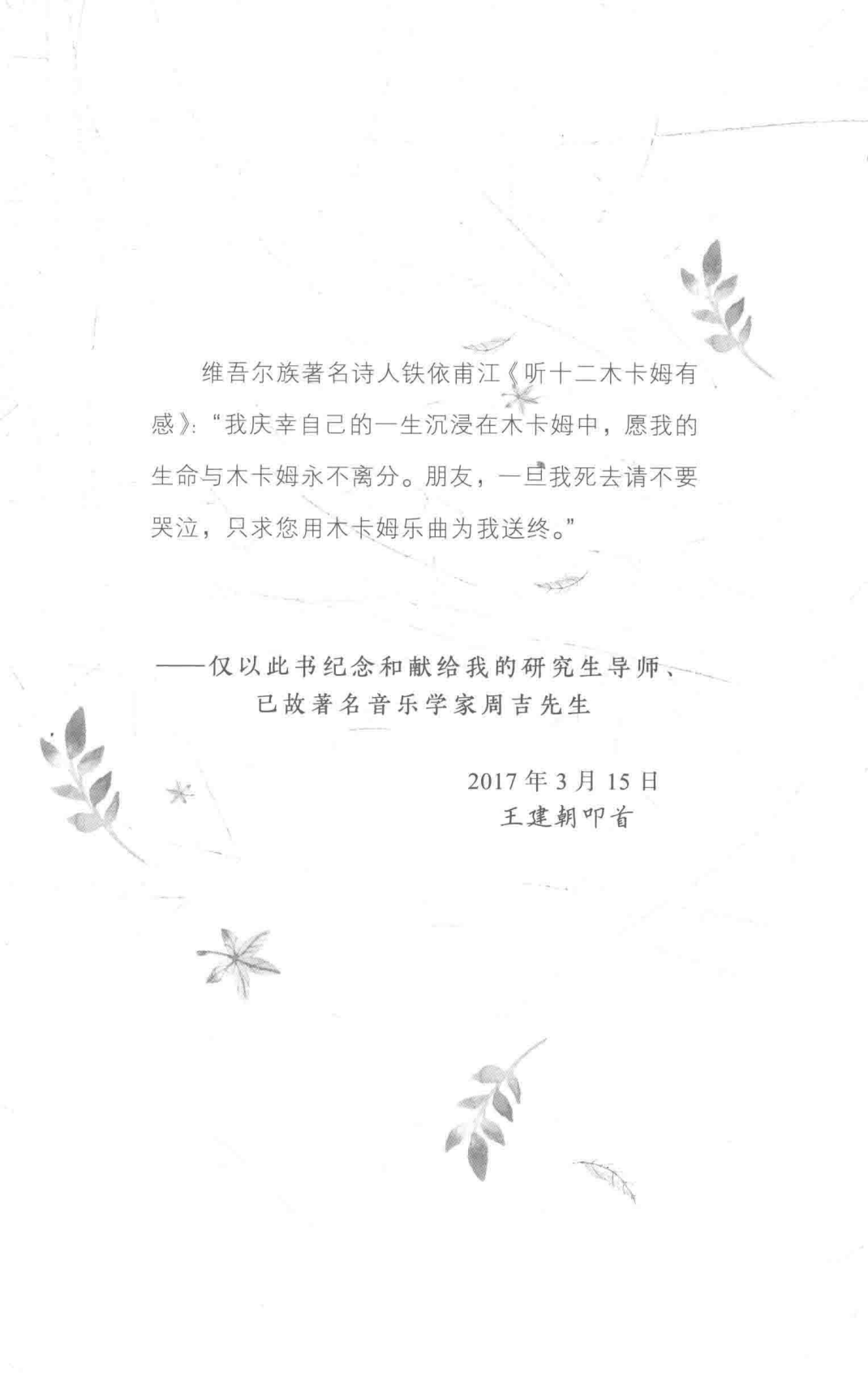
印次 2017 年 7 月第 1 次

书号 ISBN 978-7-5643-5624-8

定价 68.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

维吾尔族著名诗人铁依甫江《听十二木卡姆有感》：“我庆幸自己的一生沉浸在木卡姆中，愿我的生命与木卡姆永不离分。朋友，一旦我死去请不要哭泣，只求您用木卡姆乐曲为我送终。”

——仅以此书纪念和献给我的研究生导师、
已故著名音乐学家周吉先生

2017年3月15日

王建朝叩首

前 言

维吾尔《十二木卡姆》是我国新疆维吾尔木卡姆的主要代表和主体，除喀什、阿克苏、伊犁等地区之外，在和田地区也曾经广为流传。据研究，和田地区《十二木卡姆》与其他地区流传的各种版本同为集歌、舞、乐于一体的大型古典套曲，在乐律乐调、节拍节奏等音乐形态特点的各个方面有着一定的相同或相近之处，但在篇幅、结构、沿用乐器等方面又具有自身的特点。由于历史与地域的原因，现仅在墨玉县的芒来乡、奎牙乡、托乎拉乡、墨玉镇，和田市的伊里奇乡，皮山县的克里阳乡等地尚有《十二木卡姆》流传，除此之外的其余各县，如于田县、策勒县和洛浦县的城乡各地，随着老艺人的先后谢世，《十二木卡姆》后继乏人，至今已濒临灭绝。本著作即是在田野调查与文献分析的基础上，综合运用多学科的理论与方法，对和田地区《十二木卡姆》的生存背景及其传承人、传承渠道、传承特点、存续原因、音乐本体形态特征等状况进行的初步研究。

本著作除了第一章绪论和第九章结论之外，正文共分为七个章节，其内容如下：

第一章绪论部分提出本文的研究缘起、对象、方法、视

角及意义。

第二章是对和田地区《十二木卡姆》表象背后的地理位置、生态环境、民族、宗教、民俗、语言文字、周边及外源文化的影响等概况进行了考察，试图揭示和田地区《十二木卡姆》与其生存背景之间的互动关系。

第三章是从结构与体裁、节拍节奏模式、伴奏乐器、乐队组合、乐调音列、旋律旋法等方面对和田地区《十二木卡姆》的音乐本体形态特征进行简要的论述。

第四章是对和田地区《十二木卡姆》的传承人、传承谱系以及传承人学习木卡姆之动因、音乐审美观、价值和地位等情况进行了深入浅出的阐述。

第五章是将和田地区《十二木卡姆》的三大传承渠道以及家族流变史、家族成员情况、传承手段等问题进行深入论述。

第六章是对和田地区《十二木卡姆》的即兴性、直接性、民众性、濡化、变异性等五大传承特点进行了研讨。

第七章是从和田地区《十二木卡姆》的供养源、文化生存空间、文化功能三方面对其延绵存续的原因进行深入的揭示。

第八章是依据和田地区《十二木卡姆》的各组成要素的状况而引发的文化人类学思考，指出和田地区《十二木卡姆》是一个充满象征与隐喻的符号体系，是一个文化变迁的活体。此外，依据其当代处境，提出了相应的传承和保护措施。

目 录

第一章 绪 论 _1

第一节 选题缘起及研究对象 _3

第二节 研究综述 _4

第三节 理论视角及研究方法 _18

第四节 本著作的研究意义 _21

第二章 和田地区《十二木卡姆》及其生存背景 _25

第一节 和田地区《十二木卡姆》述略 _26

第二节 地理位置及生态环境 _27

第三节 民族、宗教、民俗、语言文字等概况 _29

第四节 周边及外源文化的滋养 _32

第三章 和田地区《十二木卡姆》的音乐形态特征 _44

第一节 结构与体裁状况 _45

第二节 节拍节奏（板式变化）模式 _53

第三节 乐调音列特征 _59

第四节 伴奏乐器及其现存状况 _64

第五节 各地乐队组合与表演形式 _70

第四章 和田地区《十二木卡姆》的传承人 _73

- 第一节 和田地区《十二木卡姆》主要传承人 _74
- 第二节 和田地区《十二木卡姆》主要传承人传承谱系 _78
- 第三节 和田地区《十二木卡姆》传承人学习木卡姆之动因 _82
- 第四节 和田地区《十二木卡姆》传承人审美观 _87
- 第五节 和田地区《十二木卡姆》传承人的价值和地位 _91

第五章 和田地区《十二木卡姆》的传承渠道 _96

- 第一节 历史语境中的木卡姆家族存续 _96
- 第二节 和田维吾尔木卡姆传承保护中心之传承 _112
- 第三节 社会民俗活动中的传承 _113

第六章 和田地区《十二木卡姆》的传承特点 _115

- 第一节 即兴性特点 _115
- 第二节 直接性特点 _121
- 第三节 民众性特点 _124
- 第四节 濡化特点 _126
- 第五节 变异特点——从结构、唱词、伴奏乐器和乐队组合看 _130

第七章 和田地区《十二木卡姆》得以存续的原因 _133

- 第一节 “恩主”——维系和田地区《十二木卡姆》生存的供养者 _133
- 第二节 伊斯兰教语境——维系和田地区《十二木卡姆》生存的“特殊文化空间” _143
- 第三节 和田地区《十二木卡姆》的社会文化功能 _159

第八章 和田地区《十二木卡姆》的当代处境及理论思考 _173

第一节 和田地区《十二木卡姆》之当代处境 _173

第二节 基于和田地区《十二木卡姆》之传承而引发的学术思考 _175

第三节 对和田地区《十二木卡姆》保护与传承工作的建议 _180

第九章 结 论 _192

附 录 _197

附录 1 和田地区《十二木卡姆》相关图片 _197

附录 2 和田地区《十二木卡姆》艺人口述访谈录 _203

附录 3 各类调查表格信息资料 _234

参考文献 _305

原后记 _320

出版后记 _323

第一章 绪 论

木卡姆 (Maqum), 系广泛流传于亚、非、欧三大洲联结部的以绿洲农耕为主要生产方式的国家和地区的世界音乐文化现象^①。据研究, 除中国新疆的维吾尔族、塔吉克族之外, 木卡姆还在中亚的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆, 西亚的阿富汗、伊朗、伊拉克、土耳其, 南亚的巴基斯坦、印度, 北非的埃及、利比亚、突尼斯等 19 个国家或地区流传。木卡姆在不同国家或地区具有不同的称谓 (见表 1.1) 和含义^②, 而我国新疆维吾尔木卡姆艺术尤其是维吾尔《十二木卡姆》(Twelve Maqum) 艺术乃是其中结构规模最为庞大者。据我国已故著名音乐学家、木卡姆研究学者周吉先生语: 维吾尔《十二木卡姆》为“融歌、

① “木卡姆”音乐现象在全球的分布: 中国、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆、印度、巴基斯坦、克什米尔地区、阿富汗、伊朗、土耳其、伊拉克、叙利亚、埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、毛里塔尼亚, 等等。

② 据我国已故著名音乐学家、木卡姆学者周吉先生总结, 木卡姆主要有以下 9 种含义: 1. 位置说; 2. 规则、法律、模式、公式说; 3. 乐音、音位、音阶、调式说; 4. 曲调说; 5. 旋律类型说; 6. 特定时空组合及“特殊的作曲手法”说; 7. 音乐体裁、套曲、大曲、乐种说; 8. 散板说; 9. 即兴演唱 (奏) 方法说。以上木卡姆含义来自: 周吉. 木卡姆[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2005.

舞、乐于一体的大型综合艺术形式”。^①在此，笔者也持此说。2005年11月25日，我国的新疆维吾尔木卡姆艺术被联合国教科文组织评选为“人类口头和非物质文化遗产代表作”，已经是世界共享的艺术文化，其研究正处于方兴未艾之关键时期。本著作试图以流传于和田地区的《十二木卡姆》为审视体，就其存在状况进行综合层面的研究，以期为其今后的深入研究抛砖引玉。

表 1.1 木卡姆音乐现象分布及其称谓表

区域	国家或地区名	对木卡姆音乐现象的称谓
中亚	乌兹别克斯坦	夏希玛卡姆
	塔吉克斯坦	夏希玛卡姆
	土库曼斯坦	玛卡姆
	阿塞拜疆	玛卡姆
南亚	印度	拉格
	巴基斯坦	拉格
	克什米尔	卡拉姆
西亚	伊朗	达斯坦及赫
	叙利亚	穆莎瓦赫
	阿富汗	玛卡姆
	土耳其	玛卡姆
	伊拉克	玛卡姆
北非	埃及	多尔
	毛里塔尼亚	玛卡姆
	利比亚	努巴
	突尼斯	努巴
	阿尔及利亚	努巴
	摩洛哥	努巴

① 周吉. 维吾尔木卡姆[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2006: 7.

第一节 选题缘起及研究对象

作为已经被遴选为“人类口头和非物质遗产代表作”的“中国新疆维吾尔木卡姆艺术”，以维吾尔《十二木卡姆》为代表和主体。据调查，除喀什、阿克苏、伊犁等地区之外，维吾尔《十二木卡姆》在和田地区也曾经广泛流传。近年来，对于喀什《十二木卡姆》、伊犁《十二木卡姆》《刀郎木卡姆》《哈密木卡姆》《吐鲁番木卡姆》都有了一定程度的研究，但和田地区《十二木卡姆》（*Hotan Twelve Maqum*）至今尚未引起音乐学界的关注。受国家教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“我国少数民族音乐资源的保护与开发研究”和全国艺术学科“十一五”规划2007年度文化部重点课题“中国民族民间音乐现状调查（2007）”两课题组委托，笔者于2007年9月至2008年1月专程赴和田地区就《十二木卡姆》目前的流传区域、艺人状况、班社组合、伴奏乐器等存在状况进行了深入的田野调查，并对该地区各流传地的木卡姆艺人演唱的维吾尔《十二木卡姆》进行了现场录音、录像和文献资料收集。通过几个月的深入调查，笔者不但为和田地区《十二木卡姆》之异彩纷呈的多样性所折服，为艺人痴迷忘我的倾情唱奏所感动，而且也由此深深地爱上了它，加之著名音乐学家周吉先生的热切鼓励与支持。鉴于此，笔者便选取了该乐种作为自己研究的论题。

据笔者田野调查，由于历史和地域的原因，和田地区《十二木卡姆》目前仅在和田地区墨玉县的芒来乡、奎牙乡、托乎拉乡、墨玉镇，和田市的伊里奇乡，皮山县的克里阳乡等地尚有流传。除此之外的其余各县乡，如于田县、策勒县和洛浦县的城乡各地，随着老艺人的先后谢世，《十二木卡姆》后继无人，至今已濒临灭

绝。故此，笔者期望通过本著作的撰写将处于濒危境况之下的和田地区《十二木卡姆》艺术尽可能完整地记录下来，将其发扬光大，为人类认识和了解和田地区《十二木卡姆》提供一方切片。此乃笔者选题之要因之一。

通过文献梳理发现，截至目前，音乐学界对和田地区《十二木卡姆》的研究成果尚较为鲜见，这为本著作的研究提供了很大的书写空间。据研究，和田地区《十二木卡姆》与其他地区流传的《十二木卡姆》一样博大精深，背景广阔，具有多重的研究价值，对其研究不可能一蹴而就，而是任重而道远。因此，笔者认为，对和田地区《十二木卡姆》的生存现况进行多个层面的研究应该是其深入研究的重要基础。

鉴于此，本著作则试图采用多学科、多视角的理论与方法对和田地区《十二木卡姆》的生存背景及其传承人、传承渠道、传承特点、存续原因、音乐本体形态特征等状况进行初步的探究，以期为其今后的深入研究夯实基础。

第二节 研究综述

通过文献搜集发现，至今对于喀什《十二木卡姆》、伊犁《十二木卡姆》《刀郎木卡姆》《哈密木卡姆》《吐鲁番木卡姆》都有了一定程度的研究。据统计，涉及维吾尔《十二木卡姆》研究的论著有10余部，论文200余篇。从研究内容上看，主要分为音乐本体形态的研究与音乐相关文化的研究两大方面。对维吾尔《十二木卡姆》之本体形态研究的文章主要是音乐形态学方面的研究，包括乐律、调式、调性的研究，曲式、结构的研究，节拍节奏的研究，旋律旋法的研究以及乐器的研究等。对其相关文化的研究

主要包括维吾尔《十二木卡姆》的发生学、史学、歌词等诸多层面。然而,在研究成果的呈现中,由于研究者着力点相异以及时代背景之变化,以上几个方面的研究有时会有所交叉或混融,其专著即是典型代表;有时又有所侧重,并在相互借鉴中,推动木卡姆研究向着纵深的方向发展。另外,由于“维吾尔《十二木卡姆》是维吾尔传统音乐的重要组成部分,其关系相互交织、密不可分”^①,所以有关维吾尔传统音乐研究中涉及音乐形态学方面的研究也被笔者列入综述的研究范围之内。

一、维吾尔《十二木卡姆》的音乐形态学研究

维吾尔《十二木卡姆》研究开始于20世纪50年代,综观研究文献,主要包括结构形态研究、节拍节奏研究、乐律乐调研究、旋律旋法研究、伴奏乐器研究等五个方面。

1. 结构形态研究

有关维吾尔《十二木卡姆》的概念、名称及套曲结构的开篇之作当属1960年出版的著作《十二木卡姆》中万桐书先生撰写的《十二木卡姆简介》^②一文,文章对维吾尔《十二木卡姆》的体裁、名称、每套木卡姆所包含的三个部分及其各部分的结构名称和寓意皆予以详尽的阐释。至20世纪80、90年代,维吾尔族《十二木卡姆》研究的论文如雨后春笋般频频问世,如阿不都秀库尔·穆罕默德·伊明的《关于维吾尔木卡姆的源和流》^③、阿不都秀库尔·吐

① 谢万章.《纳瓦木卡姆》唱词阿鲁孜格律对音乐旋律节奏的影响[D].乌鲁木齐:新疆师范大学,2008:5.

② 万桐书.十二木卡姆[M].北京:人民音乐出版社,1960.

③ 阿不都秀库尔·穆罕默德·伊明.关于维吾尔木卡姆的源和流[C]//新疆维吾尔自治区十二木卡姆研究会.论维吾尔十二木卡姆.乌鲁木齐:新疆人民出版社,1992:87-113.

尔迪《论木卡姆研究和木卡姆名称的历史层次》^①、周菁葆《木卡姆探微》、关也维《木卡姆的形成及其发展》^②、万桐书《维吾尔古典音乐〈十二木卡姆〉》^③、周吉《维吾尔〈十二木卡姆〉十题》^④等。这些论文皆不同程度地涉及维吾尔《十二木卡姆》的概念、名称及结构等问题。

20世纪至今,涉及维吾尔《十二木卡姆》结构问题的专著和文章更是为数不少,可以说几乎每篇有关维吾尔木卡姆的文章都会涉及结构问题。如周吉先生的专著《木卡姆》^⑤和《维吾尔木卡姆》^⑥以及论文《“丝绸之路音乐文化”的见证——新疆维吾尔木卡姆艺术》^⑦《维吾尔木卡姆艺术》^⑧等。2005年11月25日,新疆维吾尔木卡姆艺术申报联合国“人类口头和非物质文化遗产代表作”的申报书对维吾尔《十二木卡姆》的概念、名称及套曲结构等情况均加以规范,从此,维吾尔《十二木卡姆》的研究迈向了更加科学化、规范化的轨道,从而结束了维吾尔《十二木卡姆》的概

-
- ① 阿不都秀库尔·吐尔迪. 论木卡姆研究和木卡姆名称的历史层次[C]//新疆维吾尔自治区十二木卡姆研究会. 论维吾尔十二木卡姆. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1992: 33-48.
 - ② 关也维. 木卡姆的形成及其发展[J]. 原载新疆艺术, 1982 (4), 后载《新疆艺术》编辑部编. 丝绸之路乐舞艺术[C]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1985: 50-73.
 - ③ 万桐书. 维吾尔古典音乐《十二木卡姆》[M]. 原载新疆艺术, 1982 (4), 后载《新疆艺术》编辑部编. 丝绸之路乐舞艺术[C]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1985: 1-11.
 - ④ 周吉. 维吾尔《十二木卡姆》十题[J]. 新疆师范大学学报(社科版) 1994 (4): 12-19.
 - ⑤ 周吉. 木卡姆[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2005: 35-35.
 - ⑥ 周吉. 维吾尔木卡姆[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2006: 62-70.
 - ⑦ 周吉. “丝绸之路音乐文化”的见证——新疆维吾尔木卡姆艺术[J]. 中国文化遗产, 2005 (6): 48-56.
 - ⑧ 周吉. 维吾尔木卡姆艺术[J]. 中国文化画报 2005 (3): 12-17.

念、名称及套曲结构等情况因音译相异而“人云亦云、莫衷一是”的不统一局面。

综观相关研究文献,截至目前,涉及维吾尔《十二木卡姆》曲式结构的文章主要是万桐书先生的《维吾尔族古典音乐〈十二木卡姆〉》^①和周吉先生的《试论〈纳瓦木卡姆〉的结构》^②《维吾尔族〈十二木卡姆〉十题(续一)》^③三篇文章。其中万桐书先生一文认为,第一大部分“琼拉克曼”中的“散序”“太孜”“小赛勒凯”的曲式结构为主乐句贯穿的多段式和多主题多段式。“居拉”“赛乃姆”“大赛勒凯”“帕西如”“太克梯”属民间歌舞套曲,曲式规整、曲调跳跃,具有舞蹈音乐形象,音乐体裁与古典套曲对比鲜明。“达斯坦”结构规整、乐句一般为两乐句一句,其曲式结构主要有复二段式、单三段式和一长两短乐句构成的独立段式。麦西热甫的曲式结构多为二段式。周吉先生在《试论〈纳瓦木卡姆〉的结构》一文中指出各曲的曲式结构有四种:有主乐曲贯穿的多段式叙咏歌曲;多乐段回旋式叙事性歌曲;“句句双”或多段式变奏体器乐曲;方整性回旋变奏式歌舞曲。此外,周吉先生在其专著《木卡姆》^④中也对各套木卡姆的结构进行了分析和总结,其结构状况与上文的《纳瓦木卡姆》之结构如出一辙。周菁葆先生在《木卡姆探微》一文中指出木卡姆的曲式是一种多段联曲、以主题对置原则构成的观点。

-
- ① 万桐书. 维吾尔族古典音乐《十二木卡姆》[J]. 原载新疆艺术. 1981 (4). 后载《新疆艺术》编辑部编. 丝绸之路乐舞艺术[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1985: 1-11.
- ② 周吉. 试论《纳瓦木卡姆》的结构[J]. 新疆艺术, 1988 (1).
- ③ 周吉. 维吾尔族《十二木卡姆》十题(续一)[J]. 新疆师范大学学报, 1995 (2): 14-25.
- ④ 周吉. 木卡姆[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2005: 105-114.

2. 节拍节奏研究

综观维吾尔《十二木卡姆》相关节拍节奏研究的文论,大多指出维吾尔《十二木卡姆》的节奏节拍异常复杂,变化多端,表现力极强,既有 2/4、3/4、4/4、3/8 等常规节拍的存在,亦有 5/8、

6/8、7/8、9/8 等复合节拍,3/4+2/4 等混合节拍以及 $6\frac{1}{2}$ ₄ 等增盈节

拍之非常规节拍的大量存在,并指出木卡姆结构中的每一部分都有相对固定的节拍和节奏型,从而使得每套木卡姆结构中的节拍节奏既变幻莫测又有规律可循。据相关文章来看,大部分文章都会绘有维吾尔木卡姆(结构和节拍节奏相对应)的表格,使人对维吾尔《十二木卡姆》的节拍节奏状况一目了然。如 T.阿列巴基耳卜瓦在文章《维吾尔木卡姆节奏的一些问题》^①(孙国荣译)中指出,不规则节奏结构的流行是木卡姆节奏的一个特征。周吉先生在《维吾尔族传统音乐中的增盈节拍》^②中指出:“在维吾尔木卡姆中既存在常规节拍,也存在复合节拍、混合节拍及增盈节拍^③。”周先生针对“局外人”对“增盈节拍”的质疑,在此文中作了“化作整数后的节拍与演奏(唱)的‘心板’不符,也与音乐内含的‘意蕴’不符”的诠释。

此外,涉及维吾尔《十二木卡姆》节拍节奏研究的专著和论文还有周吉先生的专著《木卡姆》^④《维吾尔木卡姆》和文章《维吾尔族〈十二木卡姆〉十题》《关于维吾尔族〈十二木卡姆〉乐谱

① T.阿列巴基耳卜瓦.维吾尔木卡姆节奏的一些问题[J].中国音乐,1986(2):69-70.

② 周吉.维吾尔族传统音乐中的增盈节拍[J].中国音乐学,1993(4):21-24.

③ 增盈节拍,即指在整数拍子的基础上,每小节内增盈半拍或四分之一拍所形成的非整数节拍。

④ 周吉.木卡姆[M].杭州:浙江人民出版社,2005:106-108.