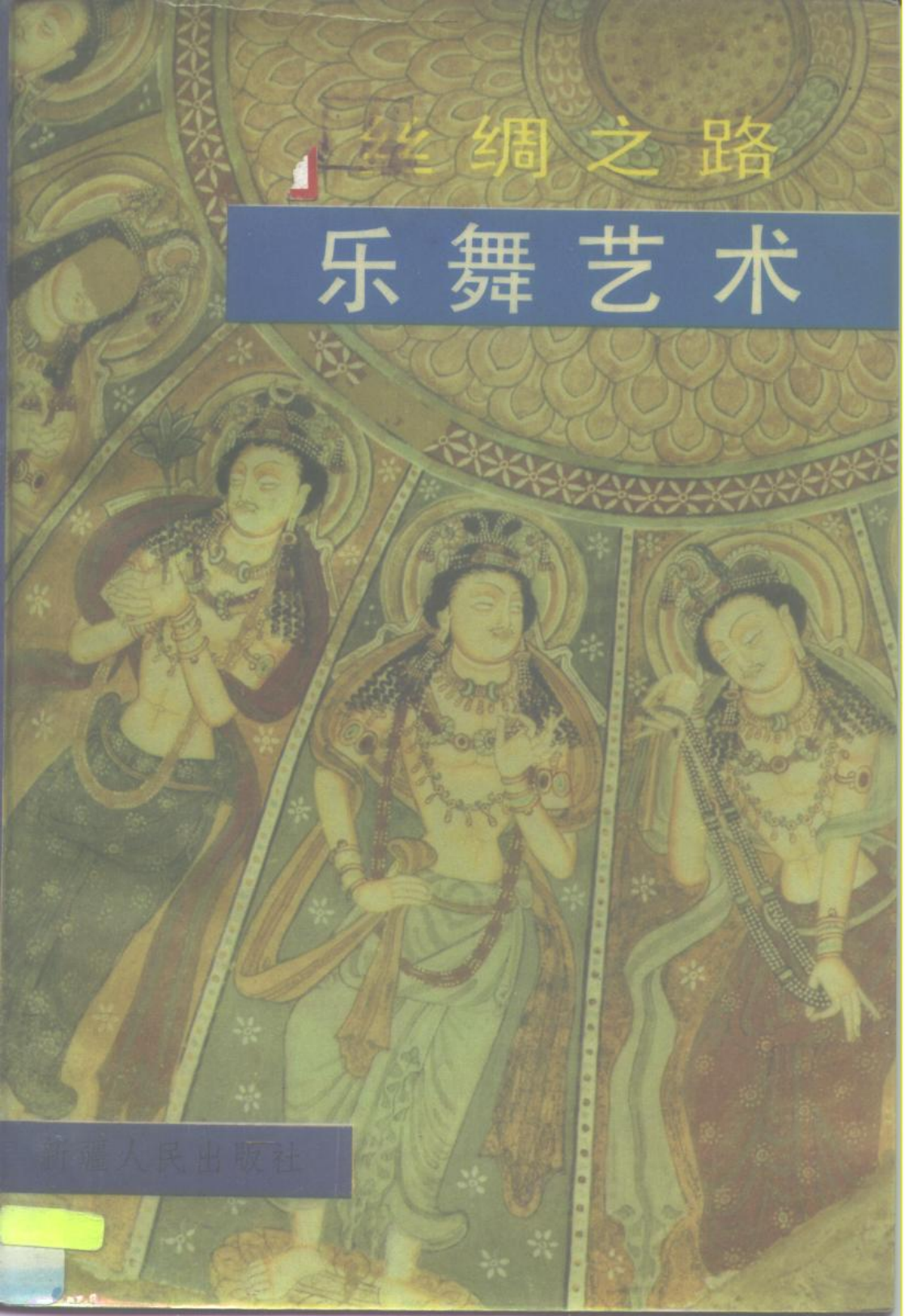

丝绸之路

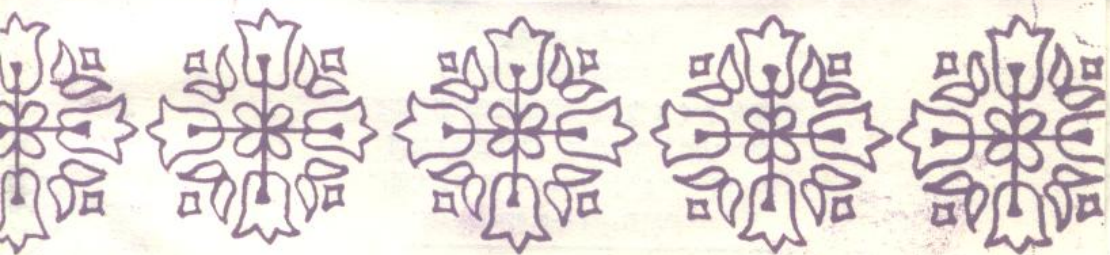
乐舞艺术

新疆人民出版社

丝绸之路乐舞艺术

《新疆艺术》编辑部编

新疆人民出版社

丝绸之路乐舞艺术
《新疆艺术》编辑部编

新疆人民出版社出版

(乌鲁木齐市解放路306号)

新疆新华书店发行 酒泉县印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 12印张 4插页

1985年9月第1版 1985年9月第1次印刷

印数: 1—3,000

统一书号: 8498·222 定价: 2.60元

序 言

常 任 侠

公元前二世纪，英雄的中国人民向西方开辟了一条丝绸之路，贯通东亚，中亚，西亚，经过了两河流域，远达罗马大秦，中国劳动人民所发见的蚕丝，所织造的锦绣，为世界所赞美，所享用，对于古代文明做出杰出的贡献。那时，世界上很多地方还处在蒙昧时期，中国人民的毅力与智慧是值得自豪的。

丝绸之路沟通了东方与西方，是历史上的一件大事。它把东方文明传播到西方，也把西方文明传播到东方。我们的新疆维吾尔自治区，是丝绸之路往返的通道，是各民族文化的会合点。东方与西方的古代文明，互相接触，有如异花授粉，更吐异样的芬芳，加上新疆各民族的智慧，形成自己的特色。她促进了我们中国文化的发展，在汉唐的封建时代，达到一个高峰。

我曾在《丝绸之路与西域文化艺术》一书中，就音乐、舞蹈与杂技三方面，作过一些论述，还很不全面，对于我们新疆各民族的传统文化与所创造的伟大成就，也未能深入研究。现在，由新疆艺术编辑部编辑、新疆人民出版社出版的《丝绸之路乐舞艺术》和《丝绸之路造型艺术》，集合各专门家的研究，对某些专题，多曾经过调查实践，作了很多努力，而且所论述的方面也很丰富，使人得到不少知识，在丝绸之路的艺术研究上，树下一个

DJ40/24
路碑，为将来这方面的学术开展，奠定了基础，是值得称道的。

首先，在音乐舞蹈方面，新疆各民族有特别的天赋，能歌善舞，有悠久的传统，玄奘法师在《大唐西域记》中，就有记录，说龟兹国的音乐，特善诸国，在隋唐时代的宫廷乐舞中，隋九部，唐十部，龟兹乐都占有主要的成份。胡旋舞、胡腾舞，柘枝舞，没寒胡舞等都来自西域，风靡朝野，乐队与舞蹈艺人，受到强烈的欢迎，给社会以很大影响，到处传习，丰富了中国各族人民的艺术生活，永久地成为中国人民的文化财富。

社会主义的新中国，最重视各民族民间艺术。《十二木卡姆》这样的古典大曲，传世已久的民族宝贵艺术，在今日也 编集完成，出版传世，使其永放光辉。

龟兹乐即出于今日的库车，这里是古代汉民族文化的传播站，也是汉文化与新疆各民族文化的会合点，民族间的文化交融，促进了人民的昌盛，这从今天的考古发掘品中，可以证明。在吐鲁番盆地的交河故城，在克孜尔的古代洞窟中所留下的文化遗物，也都可以看到经由丝绸之路传来的宗教与艺术，与汉文化相结合，留下了辉煌的成绩。

琵琶是丝绸之路传来的珍品，康国与曹国的乐师最擅弹奏。康国即撒马尔罕，著名的乐师康昆仑与北齐曹妙达一家，都是此中能手。琵琶七调的传来，也使中国的乐坛增加了新的血液。若论琵琶的形制，则可以远溯到古波斯。而如今，已成为中国国乐的主要乐器。箏篪与唢呐，是由南疆传来，南疆和田的尉迟氏，是吹箏篪的名手，唐代的尉迟青，名字曾留史册。箏篪传入中国，深为人民所爱好，广泛流行；它结合中国民间乐曲，更有新的发展，至今依然是最流行的乐器。琵琶、箏篪、唢呐、筚篥等乐器，由丝路传入中国后，更向东方的邻邦传播，到朝鲜，到日本，都是由中国的乐师介绍的。

关于西域绘画艺术的传播，丝绸之路也起了历史上的伟大作用。

在中国绘画的传统上，我曾作过《汉画艺术研究》和《汉代绘画选集》加以探讨。它的质朴的风格，是从楚墓的帛画和庙堂壁画传承下来的。其中伏羲女娲是中华民族的始祖神话人物，在汉代的帛画、石刻与墓室壁画中极其普遍。但是自汉以后，佛教传入，今遗存的敦煌壁画中北魏时代的作品，已大大改观。近日发现的北齐古墓壁画，更呈异彩。北齐著名画师曹仲达，与乐师曹妙达同出一源，都是来自中央亚细亚的民族。著名画师尉迟乙僧应是来自南疆的尉迟氏。乙僧父子，号大小尉迟，能画凹凸花，这种新的手法，无疑也是从西域传来的。到唐代画风丕变，已与汉代画风大不相同，这不能不说印度和波斯的艺术，对我国有很深的影响。我曾随着《大唐西域记》的指引，从印度东部的佛迹开始，如巴檀那，波罗奈斯，鹿野苑，那烂陀，作了实地考察。觉得中印艺术的因缘，有如水乳的交融，这些古代的雕刻与绘画，都是历史的见证。我在印度国际大学任教时，曾向印度的首席画师南达拉报司院长表达我对中印艺术友好的感情，他却认为阿旃陀一窟最好的壁画，是中国人的作品，以画中的人物面貌和中国式的船舶为证。这可能是他谦虚的说法，但也可见两者的近似与其水乳相融的关系。

反观我们这条丝路上遗留的古迹，从阿旃陀石窟到阿富汗的巴米阳石窟，进入我国新疆的克孜尔千佛洞，到甘肃敦煌的千佛洞，万佛峡，榆林窟，炳灵寺，麦积山石窟，洛阳龙门石窟，大同云冈石窟等，都在这一条路线上展开。这种开窟造像、绘制壁画的方法，无疑是从印度传播的。不过，中国佛教艺术虽受西来影响，决非因袭不变，而是有自己的特色，表现出民族的智慧与风貌。例如释迦牟尼佛的造像，它本来开始于印度健陀罗艺术，有希腊作风，到印度笈多时代，却以印度的健美体型为范，改变

了过去的相貌。到了我国的唐代敦煌彩塑，则完全是中国民族的化身，与其初传来的形象大不相同。佛教艺术在中国历史的各时代，都有发展变化，他做为宗教崇拜的对象，已成为中国的佛，与中国社会发生密切关系了。而且，敦煌千佛洞所画的西方极乐世界，楼台殿阁，花木园囿，也是中国的景物，中国的古代神话人物东王公与西王母，也出现在佛窟中，各民族的艺术融合，有很好的表现。在新疆的古墓中，我们看到伏羲女娲的绢画，有多幅出土，英国的斯坦因、日本的大谷光瑞和我国西北科学考查团的黄文弼，都曾得到过。北周的石棺雕刻上，也有同样的画像。汉字文书的出土，在吐鲁番有很多发现。据此，则汉文化艺术向西域传播，双方的文化相会合，丝绸之路通道上的新疆，正是其交接点。对于这里的文化艺术研究，正是一个重要的环节。

在南疆古代和田发现的土偶和其他古代遗址发现的陶制俑人，可看出各民族文化的共存共荣，互相影响，彼此结合。在工艺品上，各种图案争新斗异，灿然並陈。这与汉代传向西方的丝织品所采用的联珠对兽等图案也可互相比美，彼此互惠。它们以精美的创造，互相吸引，加固加深了各民族间的兄弟般的友情。

在佛教文化艺术之后，伊斯兰教文化艺术继续从丝绸之路向东方传播，我们的兄弟民族同样加以发扬。当我近年随国际建筑艺术团体前往考察时，在乌鲁木齐，在喀什，曾参观了壮丽的伊斯兰教清真寺、伊斯兰教陵墓和广场，这与我在印度所见的阿格拉宫殿、泰姬玛哈陵寝以及蒙兀儿诸王陵墓，同一风格。吐鲁番县城附近的苏公塔，其建筑艺术也达到了杰出的水平。我们兄弟民族的智慧是惊人的。《丝绸之路乐舞艺术》和《丝绸之路造型艺术》，正是对历史上的这些成就所做的一次总结。

1985年1月4日于中央美术学院

目 录

维吾尔族古典音乐《十二木卡姆》	万桐书	1
《十二木卡姆》与吐尔地阿洪(岳爱棣译)		
阿不都秀库尔·穆罕默德·伊明 努尔穆罕默德·道列提		12
《木卡姆大师吐尔地阿洪》	艾买提江	18
《龟兹乐》与《十二木卡姆》	谷 苞	23
《阿曼尼莎汗和十二木卡姆》(杨金祥译)		
..... 阿不都秀库尔·穆罕默德·伊明		32
论维吾尔古典音乐《十二木卡姆》(杨金祥译)		
..... 阿不都秀库尔·穆罕默德·伊明		36
木卡姆的形成及其发展	关也维	50
木卡姆探微	周菁蓀	74
木卡姆的调式理论与苏祇婆的“五旦七声”	王曾婉	110
苏祇婆其人	何昌林	127
苏祇婆的“五旦”理论	何昌林	133
龟兹乐艺术特色初探	周 吉	148
西域乐舞和元代杂剧	沈贻炜	170
火不思乐器考略	关也维	176
唐代西域音乐的流行	赵铭善	183
维吾尔鼓吹乐的形成与发展	黎 菁	194

哈密古乐——伊州曲·····	范承渠	213
民族乐器的珍宝——琵琶·····	李根万	217
卡龙琴简史(李吟屏译)·····	侯赛因·克日木	226
新疆石窟壁画乐器述略·····	周菁葆	230
哈萨克族民间乐器与乐曲(员力华译)		
·····	吾马尔汉·阿斯鲁夫	251
精美的西凉乐舞·····	李根万	257
伊拉克巴格达木卡姆及塔吉克莎什木卡姆		
·····	简其华 王曾婉	263
龟兹乐在云南·····	杨德翌	270
乐师史(杨金祥译)·····	毛拉艾斯木吐拉穆吉孜	276
胡腾舞考·····	激 川	294
唐代新疆舞蹈·····	周菁葆	305
多朗麦西热甫(提来克·依不拉音译)		
·····	哈德尔·吾守尔	317
倒喇与多朗·····	胡邦铸	321
龟兹乐舞史话·····	霍旭初	326
敦煌乐史资料概论·····	牛龙菲	355
龟兹箏筑的流传及其艺术特色·····	霍旭初	371

7. 艾介姆 8. 乌夏克 9. 巴亚提
10. 纳瓦 11. 西尕 12. 依拉克

最后，另有一套终结性的大曲《阿胡且西麦》。

十二套大曲每套分三部分：

1. “琼拉克曼”③由四至十一首歌曲和二至六首间奏乐曲构成。

散序、太孜、太孜间奏曲、奴斯亥、奴斯亥间奏曲、小赛勒凯、小赛勒凯间奏曲、居拉、赛乃姆、大赛勒凯、帕西如、帕西如间奏曲、太克提。

“散序”是陈述性的，节奏较自由的序唱歌曲。按民间传统习俗，由一位长者拨奏沙塔尔，独唱“散序”。每唱一句后的延长音时，众人应合一声。大家围坐静静地听，气氛肃穆。下面是“热克木卡姆”散序开始的两句：

热 克 木 卡 姆

散 序

$5=G$
 $\text{♩}=50$

♩ $\underline{6} \underline{50} \underline{56} \underline{5} \underline{5} \underline{3432} | \underline{30} \underline{3} \underline{232} \underline{121} \underline{611} \underline{760} | \underline{121212} \underline{121213} \underline{23243432} |$

$\underline{3232} \underline{1217} \underline{561} \underline{7} \underline{1760} | \underline{5050505-} |$ 原速 $\underline{7676} \underline{6656} \underline{5} |$

懂 得 爱 的 秘 密

$\underline{055} \underline{6767} \underline{6211} | \underline{1-10} | \underline{5612110} | \underline{5612} \underline{117} \underline{7776} \underline{1213} \underline{231670} |$

是那离散的绝望的情人， 懂得享乐的技巧是那掌 握着

$\underline{6666} \underline{67} \underline{77676} \underline{5-} | \dots\dots\dots$

幸运的人 们

“散序”唱完，接着艺人们打着手鼓，齐唱慢3/4拍的“太孜”，音乐逐渐开展，唱到急速而热烈的“大赛勒凯”，情绪热烈、达到高潮。

I 热克木卡姆

大赛勒凯

$5 = G$ $\frac{5}{8}$
 $\text{♩} = 202$

$\underline{5} \underline{6} \underline{7} \underline{7} \underline{7} | \underline{\dot{1}} \underline{7} \underline{7} (66) | \underline{\dot{3}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{2}} \underline{7} \underline{7} | \underline{7} \underline{5} \underline{6} \underline{6} \underline{0} \underline{0} | \underline{\dot{3}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{2}} \underline{7} \underline{7} | \underline{7} \underline{5} \underline{6} \underline{6} \underline{0} \underline{0} |$
我是祖国的歌声 象天鹅迎接春天 象天鹅迎接春天

$\underline{\dot{2}} \underline{\dot{2}} \underline{3} \underline{4} \underline{5} | \underline{5} \cdot \underline{4} \underline{\dot{6}} | \underline{\dot{6}} \underline{4} \underline{3} \underline{2} | \underline{2} \underline{0} \underline{0} | \underline{\dot{2}} \underline{\dot{2}} \underline{3} \underline{4} \underline{5} | \underline{5} \underline{4} \underline{6} | \underline{6} \underline{4} \underline{3} \cdot \underline{0} |$
只要我能如愿 就是死也心甘 只要我能如愿 就是死……

最后，终止在3/4拍的明快的“太克提”。

深沉（陈述性）——开展——热烈兴奋——明快（终止）是“琼拉克曼”音乐情绪的基本特点。

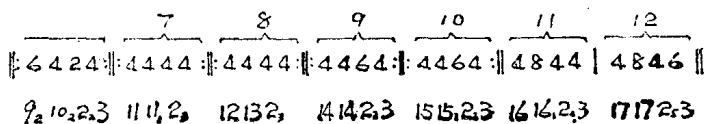
“散序”、“太孜”、“小赛勒克”是叙诵性的多段式古典歌曲。曲调和古典诗歌结合紧密，形成非方正性的起伏婉转的结构。

曲式结构，主要有两种形式：

①主乐句贯穿的多段式：全曲以主乐句贯穿发展，最后结束于主乐句。主乐句多次再现，突出了主题乐思。

“且比亚提太孜”曲式结构图解：

段式 $\overbrace{1} \quad \overbrace{2} \quad \overbrace{3} \quad \overbrace{4} \quad \overbrace{4_1} \quad \overbrace{5} \quad \overbrace{6}$
小节数 $| 3 \ 3 \ 4 \ 4 | 4 \ 4 \ 4 \ 4 | 4 \ 4 \ 4 \ 4 | 4 \ 4 \ 4 \ 4 | 4 \ 4 \ 4 \ 4 | 6 \ 6 \ 6 \ 6 | 6 \ 4 \ 8 |$
乐句 $1 \ 1, 2 \ 3 \ 4 \ 4 \ 2 \ 3 \ 5 \ 5 \ 2, 3 \ 6 \ 6 \ 1 \ 2 \ 3 \ 6 \ 6 \ 2 \ 3 \ 7 \ 8 \ 2 \ 3 \ 9 \ 10 \ 9 \ 10,$

图解中2、3属主乐句，这种曲式看起来近似回旋曲体，但它与回旋曲体不同的是：主乐句不是作为独立句段再现，再现常常是用伸、缩、截断等变化手法，与前句合为一体。

②多主题多段式：乐段重复陈述多次后，再接一新乐段，逐渐展开，最后结束在新主题乐段。如《木夏乌热克木卡姆》太孜、《恰尔尕木卡姆》克其克赛勒凯等曲调。

“居拉”、“赛乃姆”、“大赛勒凯”、“帕西如”、“太克提”属民间歌舞套曲，曲式规整、曲调跳跃，具有舞蹈音乐形象，音乐体裁与古典歌曲套曲对比鲜明。

2. 《达斯坦》由三、四首歌曲和三、四首乐曲构成的叙事歌曲套曲。

1达斯坦、1达斯坦间奏曲→2达斯坦、2达斯坦间奏曲→3达斯坦、3达斯坦间奏曲……

在南疆广大农村有专唱达斯坦的艺人叫“达斯坦奇”，他们有时一人，有时两人结伴在果园、房前或地头，拉着艾捷克或弹着热瓦甫，唱些民间传说故事，优美的曲调，动人的情节，绘声绘色，感人至深。“达斯坦”的曲调优美，结构正规，乐句一般都是平衡的两乐节一句，乐句常以“呼应”、“问答”形式连接进行。“起”“承”“转”“合”是乐段构成的主要特点。如：

Ⅲ. 木夏维热克

$\frac{3}{4}$
 ♩ $\text{♩} = 126$ 第三达斯坦

1 1 2 | 4 6 5 | 5 3 3 | 2 (2 6 2 6) | 5 3 2 | 1 2 1 3 2 | 1 7 5 7

故乡的宝 贵 宝 贵的不 懂 直到 离开 有 满 园

6 -- || (3 33 23 | 12 13 23 | 121 7 5577 | 6 --) || 5̣. 5̣. 6̣ | 1̣. 3̣ 2̣
境 善行的可贵

4̣ 6̣ 5̣4̣ | 3̣ 3̣1̣ 2̣ | 5̣ 6̣ 6̣0̣ | 7̣ 6̣ - | 5̣ 5̣ 5̣ | 5̣. 0̣ 0̣ | ..
难能分清真主落入恶人的手……

每一首“达斯坦”的曲式结构主要有复二段式、单三段式和
一长二短乐句构成的独立段式。

“达斯坦”与“达斯坦”之间的间奏乐曲多数是民间音乐家
的“即兴创作”，往往取歌曲曲调素材，加以变奏或句型模进。
乐曲结束前多数重复歌曲的主题唱段，接着唱下一首“达斯坦”。

3. “麦西热普”⑤由二至七首歌曲构成的歌舞组曲。“麦西
热普”的曲调生动、活泼，乐句多用上、下对比句进行。常常以
少量的曲调素材加以变化发展。其手法有利用两乐句交错过渡重
复|11+22|使曲调变化丰富。例：

5=C 2/4
1̣. 2̣ 3̣4̣ | 3̣. 2̣ 2̣5̣0̣ | 1̣. 2̣ 3̣4̣ | 3̣. 2̣ 2̣ | 2̣. 2̣3̣2̣3̣ || 3̣. 2̣ 1̣5̣ | 4̣4̣ 3̣2̣ |
1̣. 2̣ 3̣1̣ | 2̣. 2̣ 1̣7̣ | 6̣7̣5̣5̣ | 5̣. 5̣. |

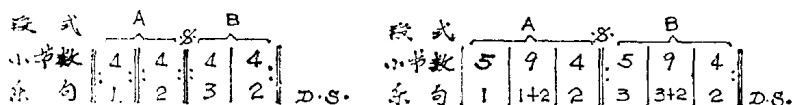
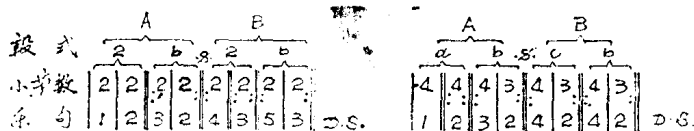
《木夏提在老木卡姆第三麦西热普》

又如：每两乐节一句，每句后乐节用了同样的素材，变头不
变尾的手法重复进行。

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} \overline{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} & \overline{3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5} & \overline{5 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2} & \overline{3 \cdot 2 \cdot 2} & 2 \cdot (232) & \overline{23 \cdot 4 \cdot 5} & \overline{5 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6} & \overline{5 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2} \\ \overline{3 \cdot 2 \cdot 2} & 2 \cdot (232) & \overline{5 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 5} & \overline{6 \cdot 7 \cdot 6} & \overline{5 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2} & \overline{3 \cdot 2 \cdot 2} & 2 \cdot (232) & \end{array}$$

麦西热普曲式结构朴实，除了单一段式、三段式、复合大段式外，最多是二段式。

单二段式图例：

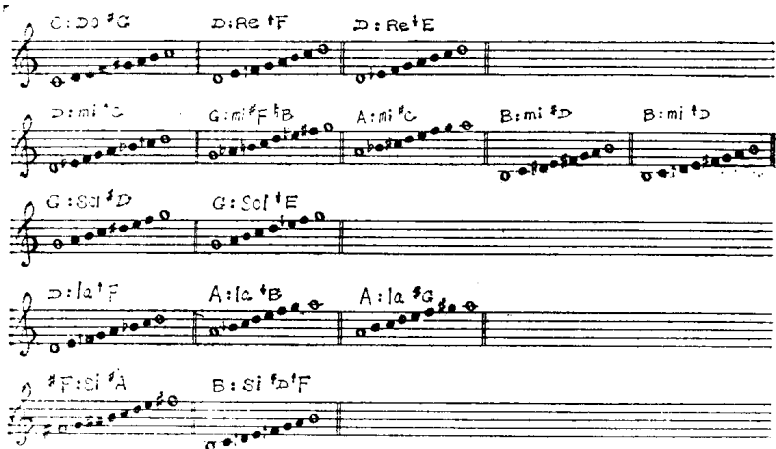

最后一套终结性的大曲“阿胡且西麦”⑥它取每套大曲“散序”的主题乐段，再以几首歌曲穿插组合在一起，最后以著名的舞曲“斯冷马”作结束。共十八段歌曲和一首乐曲。

一、七声音阶调式：

二、包含非自然二度音程的七声音阶式：

爱情不贞，就是命运对我们的注定，
欺骗和背信，问那些缺乏慈爱的人。

时间的辛劳使我们消瘦又苍老，
美丽和力量，问那些正拥有青春的男女。

孤独的滋味，富贵有权的人不懂，
穷困的苦楚，流浪者了解得最深。

弱者的处境——爱侣们只有等待死亡来临，
谁能下死亡的判决，是那残横的暴君。

被猜忌的爱侣们所感受的滋味，
好人不会知道，要请教我这样的坏人。

朋友们！那瓦依生活在爱的戈壁里，
要知道他，去问从那里来的旅群。

《大曲》歌曲中还有部分民间诗歌，

我是祖国的歌声，
象天鹅回翔在原野上，
只要我能如愿，
就是死也心甘。

门前垂柳如线，
枝上珍珠贯穿，
那些爱木我的少年郎，