

中国非物质文化遗产代表作丛书

主编 王文章

木卡姆

周吉著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

周
吉
著

木卡姆

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

木卡姆 / 周吉著. —北京:

文化艺术出版社, 2015.12

(中国非物质文化遗产代表作丛书 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5039-6017-8

I. ①木… II. ①周… 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183565号

(本书所用图片除已署名者外, 均由作者提供版权)

木卡姆

著 者 周 吉

责任编辑 周进生

装帧设计 马夕雯

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057691 — 84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 2016 年 1 月第 1 版

印 次 2016 年 1 月第 1 次印刷

开 本 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 20.75

字 数 320千字

书 号 ISBN 978-7-5039-6017-8

定 价 49.80 元

总 序

王文章

伴随着新世纪的开始，我国的非物质文化遗产保护工作已走过了十几个年头。短短的十几年时间，中国的非物质文化遗产保护取得了令世人瞩目的成就，总体上呈现出持续健康发展的良好局面。

首先是符合我国国情的非物质文化遗产保护体系初步建立，非物质文化遗产保护理念逐渐深入人心。在党中央、国务院的高度重视下，在各级党委政府的大力支持和社会的广泛参与下，在各级文化部门的共同努力下，我国的非物质文化遗产保护体制、机制从无到有，逐步建立起来，并已发展为比较健全的四级名录保护体系和传承人保护制度。在进行全国非物质文化遗产资源普查的基础上，国务院已公布了第三批共1219项国家级非物质文化遗产名录，文化部公布了第三批1488项国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。各省、市、自治区也公布了省级保护名录项目8566项，代表性传承人9564名。我国的非物质文化遗产保护，已从十多年前的单个的项目性保护，走上了整体性保护、科学保护和依法保护阶段。非物质文化遗产的重要价值和保护的意義越来越被人们所普遍认知和理解，人们越来越珍视优秀传统文化，全社会对非物质文化遗产保护工作的关注程度、参与热情越来越高，全社会已经逐步形成保护非物质文化遗产的文化自觉。

二是《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁布实施，为非物质文化遗产保护提供了坚实的法律保障。围绕着贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》，非物质文化遗产保护的法制建设、规章制度建设得到了进一步加强。现在，全国已有十多个省、市、自治区出台了地方非物质文化遗产保护条例。

三是非物质文化遗产保护方式方法和方针、原则逐步完善和确立。在总结保护工作实践经验的基础上，我们逐渐认识到非物质文化遗产所具有的恒定性和活态流变性的基本衍变规律。并在此基础上，认识到对于非物质文化遗产的科学保护，既不是使它凝固不变，也不是人为地使之突变，而是要让它按照自身的规律去自然衍变。非物质文化遗产保护要遵循其本体规律。近些年来，我们提出的抢救性保护、整体性保护、生产性保护等多种针对不同类型项目实施的保护原则与方法，在保护实践中取得明显成效。同时，在准确认识、总结和把握非物质文化遗产本质特征的基础上，确立了保护工作的十六字方针：“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展。”确立了保护工作的原则：“政府主导、社会参与，明确职责、形成合力；长远规划、分步实施，点面结合、讲求实效。”保护方针和原则的确立，对非物质文化遗产保护工作的健康发展起到了重要的指导作用。

四是资金投入进一步加大，机构队伍基本建立。截至2011年，不包括地方财政资金投入，仅中央财政已累计投入非物质文化遗产保护经费14.3876亿元；2012年，中央财政转移地方非物质文化遗产保护经费增长至6.2298亿元。全国31个省、市、自治区均成立了省级非物质文化遗产保护中心，16个省、市、自治区文化厅（局）成立了非物质文化遗产处（室）。非物质文化遗产保护工作机构和队伍基本建立。

五是非物质文化遗产宣传展示活动丰富多彩。近十年来，北京和全国各地陆续举办了一系列非物质文化遗产项目展演及保护成果展，对于社会公众认知非物质文化遗产及其保护的意义起到了重要的促进作用。近两三年来，主要的展演活动如2009年文化部在北京农展馆举办的“中国非物质文化遗产传统技艺大展”，2010年在北京展览馆举办的“巧夺天工——中国非物质文化遗产百名工艺美术大师技艺大展”，2011年在中华世纪坛举办的“中国非物质文化遗产传承人师徒同台展演”，2012年年初文化部等部门在北京农展馆举办的“中国非物质文化遗产生产性保护成果大展”等都引起轰动，增强了公众对非物质文化遗产保护的关注和参与意识。

六是国际合作和交流不断加强。2004年，经全国人大常委会批准，

我国第一批加入了联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》。我国在四川成都成功举办了三届国际非物质文化遗产节。截至2011年11月底，我国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录项目总数达36项，成为世界上入选项目最多的国家。2012年年初，联合国教科文组织亚太地区非物质文化遗产保护国际培训中心在中国（北京）正式成立，这表明了国际社会对我国非物质文化遗产保护工作的充分肯定。

在充分肯定我国非物质文化遗产保护工作成绩的同时，也必须看到，非物质文化遗产保护工作仍然存在不少困难和问题：一些非物质文化遗产项目后继乏人、生存濒危的境况还没有得到根本解决，仍存在传承人年老体弱，人走歌息、人亡艺绝的现象；在保护工作中，重开发、轻保护、轻传承的问题仍不同程度地存在，过度开发、盲目开发非物质文化遗产资源的现象仍有发生；一些地方对保护工作认识不到位，保护工作不落实的情况依然存在。因此，我们应该头脑清醒，思想明确，进一步增强非物质文化遗产保护工作的紧迫感和责任感，认真研究解决保护工作中存在的突出问题，真抓实干，从而推动非物质文化遗产保护工作持续、扎实、深入的开展。

最近，文化部主要从国家级非物质文化遗产代表性项目保护规划的实施及保护措施落实情况，国家级代表性传承人传承情况，以及保护专项资金使用情况三个方面，对非物质文化遗产保护工作中存在的问题进行督促检查，以便找准问题，有针对性地采取有效措施加以调整。我相信，只要我们坚持求真务实的态度，把各项保护措施落到实处，我国的非物质文化遗产保护工作就会越做越好。

在概要回顾总结近年来我国非物质文化遗产保护工作的基本情况和经验的同时，我们也在思考一个问题，那就是我们保护工作的基础，或者说我们科学把握非物质文化遗产保护工作的规律，不断取得保护工作成绩的基础是什么，我想，首要的就是对非物质文化遗产项目的科学认知。今天，我们在非物质文化遗产得到全面整体性保护的情况下，更需要继续对具有代表性的项目进行认真、科学的梳理和分析，进一步探究它的文化渊源，揭示它的价值，总结它的存在形态和演变历程，以及研究如何在把握本质规律的基础上对其进行科学保护。

这样的调查、分析和梳理，可以充分展示非物质文化遗产的独特魅力，让更多的人了解、认识非物质文化遗产的精粹性及其杰出的文化、艺术、历史和科学价值，由此引导人们正确认识非物质文化遗产及其保护工作，逐步形成非物质文化遗产保护的文化自觉，关注、重视或主动参与到非物质文化遗产保护工作中来。正是基于此，我们组织专家学者或从事非物质文化遗产保护的实践者编撰出版了这套“中国非物质文化遗产代表作丛书”。2005年，浙江人民出版社也曾邀我主持编撰一套“非物质文化遗产丛书”，迄今已出版二十多本。这次经作者重新修订后纳入现在这套丛书，由文化艺术出版社出版，其项（书）目的选择，则是根据国务院公布的国家级非物质文化遗产代表作名录确定，每个项目独立成书，分批出版。第一辑收录中国非物质文化遗产代表作20项，内容涉及传统音乐、传统戏曲、传统工艺、传统技艺等多个领域。它们形式各异，但都以其厚重的历史、鲜明的特征在中华文明的深厚积淀中留下了鲜明的烙印，并长久地影响着中华民族文化基因、精神特质乃至生活方式；如同一朵朵奇葩，千姿百态、绚丽斑斓，与其他文化遗产共同构成中华文化的悠久博大、辉煌壮丽。

这套丛书的作者来自全国各地，都是该项目研究的专家学者或项目的传承人，其中不少作者是项目相关领域的权威学者。他们根据自己多年的实地调查和深入研究，本着严谨的态度和专业精神，详尽梳理每一个项目的历史渊源和沿革流变、分布区域和存续状况，细致描述它们的呈现形态，包括风格流派、技艺特征及其代表性传承人和代表性作品，并对其历史、文化、艺术、科学等价值进行深入的阐发。这套丛书力图以学术的权威性、叙述的准确性和可读性成为广大读者全面了解中国非物质文化遗产的优秀读物，它的出版不仅有助于中国读者认识和了解祖国优秀的文化遗产，也为世界人民认识和了解中国文化打开一扇窗口。

是为序。

2012年5月6日

前 言

1986年12月3日，是我终生难忘的日子。

初冬的北京，已进入寒峭的天气，宏伟的民族文化宫剧场内却座无虚席，人们在期待着“第四届‘华夏之声’——《且比亚特木卡姆》专场音乐会”的开幕演出。“华夏之声”音乐会的主持何昌林先生和演出团成员们默默地坐在剧场后面，怀着忐忑不安的心情，等待演出的开始。

“华夏之声”是由全国政协文化组、中国音乐家协会、中国音

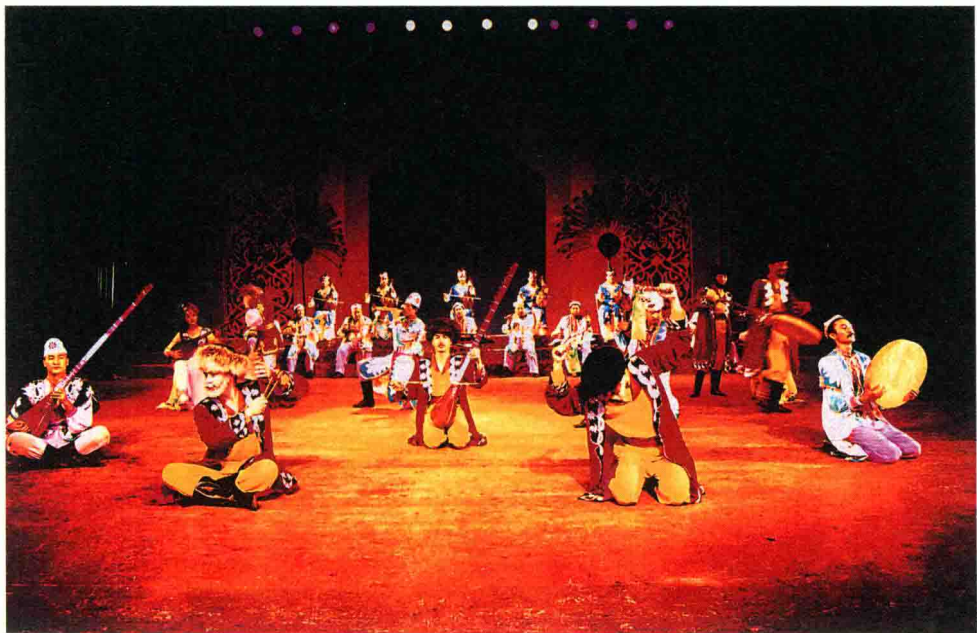
“第四届‘华夏之声’——《且比亚特木卡姆》专场音乐会”片段

著名木卡姆艺术
家乌买尔阿洪

乐学院等单位联合主办的。举行这次活动的总体构想、战略思考是：“发掘、研究、整理、介绍我国传统音乐中具有学术价值、历史价值、艺术价值与现代审美价值的音乐文化遗产，严肃清理文化背景，寻根问底，追源溯流，逐渐认识中国音乐数千年来的发展变化规律，着力于恢复传统，也鼓励变革创新，努力打破唯‘欧洲文化中心论’的陈旧观念在音乐创作、音乐教育、音乐表演诸方面对我们的长期影响，为建立灿烂于未来世界的中国音乐新体系探求前进道路。”首届“华夏之声”于1983年在北京举行，被命名为“古典诗词歌曲音乐会”，第二届为“古谱寻声音乐会”，第三届为“福建南音音乐会”，均取得圆满成功。

举办“第四届‘华夏之声’——《且比亚特木卡姆》专场音乐会”

大型歌舞《天山彩虹》第二场——《木卡姆的故乡》之一

的倡议由中国音乐学院音乐研究所何昌林教授提出，得到了全国政协文化组副组长姜椿芳、中国音乐家协会主席李焕之、中国音乐学院副院长黎英海等前辈的支持。何教授的倡议则发端于他1985年历时四个月的南部新疆考察。在叶尔羌河谷、在“刀郎之乡”麦盖提县、在昆仑山北麓的一个个小集镇、在塔克拉玛干腹地的安迪尔牧场，维吾尔木卡姆乐曲一次次感动了他，他下决心要将这种西陲幽风原汤、原汁、原味地搬上首都舞台，介绍给国内外音乐界。为此，他于1985年年底给负责木卡姆学唱、整理的新疆艺术研究所副所长艾买提江·艾合买提和木卡姆学者周吉、周菁葆发来了热情洋溢的信函。新疆维吾尔自治区文化厅对此积极响应，并从新疆艺术研究所木卡姆研究室、新疆歌舞团抽调六十余名演职员组成阵容强大的赴京演出团。经过近一年的筹划和排练，终于将维吾尔大型古典套曲《维吾尔十二木卡姆》中的第二部——《且比亚特木卡姆》

“木卡姆专场晚会”中的男女双人舞

新疆木卡姆艺术团在英国舞台上

排成一台音乐和歌词都保持原样，只将过多重复之处略作删减，在演唱、演奏、舞蹈及舞台处理等方面力求保持木卡姆民间特色和历史风貌的专场晚会。

紫红色的帷幕徐徐拉开，萨它尔琴声伴随着“散板序唱”传入

《且比亚特木卡姆》选段参加“中国少数民族民间歌舞晚会”演出

耳际，人们的心仍在忐忑之中——这种用维吾尔语唱词（有些还是连现代维吾尔人都很难听懂的察合台语唱词）和原原本本的木卡姆曲调演唱的、长达八十多分钟的演出能够为首都观众所接受，并受到他们的欢迎吗？

深沉、委婉的“散板序唱”令人陶醉，观众席鸦雀无声。男女声齐唱的《太艾则》激昂、起伏，直到《太艾则间奏曲》的乐曲和优美、端庄的女子集体舞蹈结束后，大厅里爆发出热烈的掌声。远道而来的新疆各界专家们悬着的心才落了下来！这是维吾尔木卡姆艺术的魅力啊！她不仅永远存活在维吾尔人的心中，也能跨越民族和国界，令广大的人们为之感动与折服！

八十多分钟不知不觉过去了，阵阵热烈的掌声显现了观众的激情和由衷的赞赏。演出结束后，国家民委主任司马义·艾买提、全国人大常委会副委员长赛福鼎·艾则孜的夫人阿依木·艾则孜以及周巍峙、吕骥、李焕之、瞿希贤、黄翔鹏、厉声、黎英海、李西安等音乐界人士走上舞台，热烈祝贺首演成功，称赞《十二木卡姆》不愧为中华传统艺术的瑰宝，都为中华民族有这样优秀的

被搬上舞台的《十二木卡姆》选段

被搬上舞台的《十二木卡姆》选段

音乐遗产而感到自豪！12月4日、8日和9日，专题晚会又接连演出四场，全国人大常委会副委员长廖汉生、班禅额尔德尼·确吉坚赞、阿沛·阿旺晋美，全国政协副主席屈武，文化部常务副部长高占祥和几十个国家的驻华使节应邀观看了演出，并给予了极高的评价。高占祥同志上台接见全体演职员时发表了热情洋溢的讲话，他说：“你们这次来首都演出，为首都的舞台带来了新的生机，也为新疆增添了光彩。”“这次成功的演出，具有很高的价值，它具有历史价值、艺术价值、学术价值和审美价值。”“它还为我们现代民族音乐、民族舞蹈的发展提供了很好的经验，很有借鉴的价值。我们的民族音乐、民族舞蹈，只要挖掘、提高，是会受到广大群众欢迎的，因为我们的民族艺术根植于我们的民族沃土之中。今天你们的成功演出完全征服了观众，赢得了观众的赞赏，一阵一阵的掌声就是对你们最好的评价。”

演出期间，还举行了记者招待会和两次学术座谈会。音乐界人士的激动在座谈会上得到了酣畅的表达。中央音乐学院原教务长方堃教授引用唐诗盛赞：“此曲只应天上有，人间难得几回闻。”北京大学教授阴法鲁说：“我看了表演很受感动。木卡姆是一种古老的形式，又保存了青春的活力。”中央民族学院袁炳昌教授称赞：“这场音乐会，为民族音乐争了气，为民族争了光。”20世纪50年代曾参与过维吾尔木卡姆搜集、整理工作的中央民族学院少数民族文艺研究室主任刘峰说：“从这次演出可以看出，观众非常喜爱木卡姆，木卡姆与人民的生活紧密联系着，是生活中不可缺少的一部分。”中国音乐学院曹正教授称维吾尔木卡姆“是人间的音乐，是活的音乐，它完整而纯洁，是一种美的享受”。中央音乐学院田联韬教授一再“祝贺并感谢这样一台艺术性、学术性很高的演出”，并认为“这份有价值的财富，是可以立于世界艺术之林的”。中国音乐学院教授、中国音乐史学会副会长冯文慈先生特别强调“木卡姆在中国音乐史上的地位是非常重要的”。《中国音乐》副主编薛良先生指出：“任何活着的艺术，离开了纵向的继承和横向的借鉴是

民乐小合奏：《且比亚特木卡姆太艾则迈尔乎里》

不可以想象的。任何艺术脱离了群众和生活，就注定要枯萎而没有生命力。木卡姆的工作在纵向的继承和横向的借鉴以及与群众的联系、与生活的联系方面，都做得很好。”中国音乐研究所所长黄翔鹏先生认为这次演出的成功“解决了以前在民族音乐发展中最重大的问题，即继承和发展的的问题”，建议“把《且比亚特木卡姆》在北京的首次演出，载入《1986年文艺年鉴》而为历史所记录”。中央民族学院毛继增教授把这次演出提到了“对我们伟大国家文明复兴的重大贡献”的高度。中国音乐家协会名誉主席吕骥一再为“还没有看够”而遗憾，并提出了“搞‘木卡姆艺术节’”的想法，以便“请进来，派出去”“进行学术交流”。参加座谈会的还有知名学者姜椿芳、王东明，音乐界权威黎英海、蓝玉淞、冯光钰、樊祖荫、陈自明、何昌林、李民雄、王曾婉以及新疆的同志们。除

了谈感想、赞演出外，大家还就举办本次演出的主导思想及维吾尔木卡姆的称谓、历史，中外木卡姆的交流、比较，建立“木卡姆学”的设想，今后木卡姆的研究、发展工作等问题畅所欲言，其气氛之热烈、情绪之激动、发言之踊跃，实为以往音乐学术座谈会所少有。

“木卡姆大曲震京华”！“第四届‘华夏之声’——《且比亚特木卡姆》专场音乐会”开启了维吾尔木卡姆走向全国，走向世界的闸门。之后，新疆艺术研究所木卡姆研究室以及1989年在此基础上成立的新疆木卡姆艺术团分别出访了英国、巴基斯坦、德国、瑞士、荷兰、比利时、伊朗、苏丹、毛里塔尼亚、摩洛哥、突尼斯、日本等国家和中国香港、台湾地区，以其精湛的演艺和维吾尔木卡姆特有的风韵征服了国内外广大观众，为宣传中华民族优秀传统文化、宣传新疆及其民族传统艺术做出了重大贡献。

作为全球性的音乐文化现象，木卡姆艺术在国际上也吸引了越来越多的音乐界和社会科学界人士的注意。1913年，出生于立陶宛的音乐学家伊德尔松（1882—1938）发表了长达63页的《阿拉伯音乐的各种木卡姆》^①，引起了西方音乐理论界的重视。拉赫曼、萨克斯、莱因哈德、施奈德、维奥拉、格尔松·吉维、亚尔吉等一批音乐学家对木卡姆研究领域都有涉足。西亚乃至北非各国的侯赛因·阿里·马哈福兹、西哈卜·阿德·丁、阿·胡拉伊、萨米·哈菲兹、哈比卜·托马、马苏迪赫等也通过自己的著述把阿拉伯和波斯的木卡姆介绍到了西方乃至全球。后来，对木卡姆研究的范围逐渐扩大到南亚和中亚。20世纪七八十年代以来，随着民族音乐学研究的深入发展，人们对木卡姆音乐现象产生了越来越浓的兴趣。1987年在原苏联乌兹别克斯坦共和国的撒马尔罕举行了第三届国际音乐学研讨会，许多专家在会上提议成立一个专门研究木卡姆的学术机构。1988年6月28日至7月2日，联合国教科文组织所属的国际传统音乐学会民主德国委员会在柏林主办了第一届国际木卡姆研讨会，会上成立的木卡姆研究会得到了国

“第四届‘华夏之声’——《且比亚特木卡姆》专场音乐会”剧照

际传统音乐学会的承认，正式成为其下属的组织。这届研讨会的议题是“木卡姆—拉格—行旋律—音乐生产的体系与原理”，共有12个国家的二十余名专家学者参加了会议。会后，由柏林洪堡大学教授艾尔斯纳搜集17篇论文结集内部出版发行。1992年3月23日至28日仍在柏林举行的第二届研讨会，议题为“历史和现实中的地区木卡姆传统”，侧重研讨各个不同地区、不同民族民间流传的木卡姆音乐所具有的不同风格。会后内部出版发行了收有29篇论文的论文集^②。第三届研讨会1995年10月在芬兰的坦佩雷举行。经过不懈努力，第五届国际木卡姆研讨会终于于2001年8月在中亚著名古城撒马尔罕举行，共有12个国家的学者与会进行了研讨和学术交流。下一届年会预定于2004年在北非举行。越来越多的音乐学家从迷恋木卡姆到涉足木卡姆研究，全球范围的木卡姆热正越燃越烈。在2003年联合国教科文组织评选公布的第二批28项“人类口头与非物质文化遗产代表作”中，有三种木卡姆（“伊拉克木卡姆”、“阿塞拜疆木卡姆”和乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦联合申报的“夏希木卡姆”）榜上有名，中华人民共和国文化部也已决定将“中国新