

人类

口头与非物质文化遗产丛书

王文章 主 编 傅 谨 副主编

木卡姆

周 吉 著

浙江人民出版社

中国书画函授大学肇庆分校

肇庆分校建校二十周年纪念册

木卡姆

· 1 ·

肇庆分校建校二十周年纪念册

末卡姆

周吉 著

浙江人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

木卡姆 / 周吉著. — 杭州: 浙江人民出版社,
2005.1
(人类口头与非物质文化遗产 / 王文章, 傅谨主编)
ISBN 7-213-02956-8

I. 木... II. 周... III. 维吾尔族—民族音乐—研究—中国 IV. J607.215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 140486 号

书 名	木卡姆
作 者	周 吉
出版发行	浙江人民出版社出版·发行 杭州市体育场路347号 市场部电话: 0571-85176516
丛书策划	周 游
责任编辑	周 游 高亚鸣
封面设计	彩地图文
电脑制版	杭州彩地电脑图文有限公司
印 刷	浙江新华印刷技术有限公司
开 本	787 × 1092 毫米 1/16
印 张	15
字 数	32 万
版 次	2005 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-213-02956-8
定 价	48.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

总序

文化部部长
孙家正

在漫长的人类历史长河中，不同的国家、民族创造了绚丽多姿、各具特色的文化，形成了各自的传统文化和文化传统，使我们生活的世界千姿百态、异彩纷呈。现代化进程不断加快，为当代文化的发展创造了条件，也使传统文化的生存和发展出现了困境。传统文化的保护和发展，已经成为在经济全球化过程中维护世界文化多样性以及人类社会可持续发展的重要方面。如何在现代化进程中保存和发展我们各民族的优秀传统文化，并使之有效地参与到当代社会发展进程之中，成为当今世界各国包括发达国家和发展中国家共同关心的问题。

在汹涌澎湃的现代化大潮中，重视抢救和保护传统文化，尤其是重要的文化遗产和优秀的民族民间文化艺术，已成为一项非常紧迫和重要的任务。现代化进程的加快发展，在世界范围内引起各国传统文化不同程度的损毁和加速消失，这会像许多物种灭绝影响自然生态环境一样影响文化生态的平衡，而且还将束缚人类思想的创造性，制约经济的可持续发展及社会的全面进步。传统文化的保护和发展，既是对各民族文化之根的追溯，也是保持文化发展延续性的前提，同时也为现在与未来的文化发展提供丰富的资源。因此，在现代化进程中保护本土文化，倡导文化多样性，增强对本民族文化的认同感、归属感，促进文化资源和文化生态环境保护的良性互动，防止盲目的、急功近利的、破坏性的开发，已成为许多国家的共识。中国政府十分重视对传统文化的保护，愿意与各国交流这方面的经验和教训，探寻国际合作的方式，促使传统文化的保护工作不断推进。

传统文化的保护，既包括物质形态的传统文化，也包括非物质形态的传统文化。目前，关于物质文化遗产保护的国际协作机制和国内立法已经比较完备，但在非物质文化遗产保护方面，有专门国内法的国家还很少，国际间的合作也还很不够。值得赞赏的是，联合国教科文组织已

经充分意识到非物质文化遗产保护的迫切性与重要性,并且已经开始努力推动世界性保护人类非物质文化遗产的工程。为了应对非物质文化遗产濒危的紧急现状,1997年联合国教科文组织大会通过了《人类口头与非物质文化遗产代表作宣言》(PROCLAMATION OF MASTERPIECES OF THE ORAL AND INTANGIBLE HERITAGE OF HUMANITY)。继而,从2000年4月正式启动了人类口头与非物质文化遗产代表作(oral & intangible heritage of humanity)遴选机制,其目的在于设立一个国际性的荣誉,专门授予那些“最典型的文化空间或传统和民族的文化表达方式”,旨在鼓励各国政府、非政府组织和地方社区带头确认、保护和传承他们的口头与非物质遗产,并且于2001年5月18日,公布了世界范围内第一批19种人类口头与非物质文化遗产代表作。我国由中国艺术研究院负责申报的昆曲艺术,成为第一批19种人类口头与非物质文化遗产代表作之一。2003年11月7日,由中国艺术研究院负责申报的中国古琴艺术又被列入第二批28种人类口头与非物质文化遗产代表作名录。

要动员全社会的广泛参与。作为我国抢救和保护人类口头与非物质文化遗产的代表性工作机构,中国艺术研究院专门成立了相关的研究与职能部门,负责组织、指导各地开展人类口头与非物质文化遗产申报工作。基于这一背景,中国艺术研究院组织各地专家学者撰写了这套具有权威性的人类口头与非物质文化遗产丛书,其中既包括已经获得联合国教科文组织认定的昆曲、古琴等项目,也包括更多同样有着悠久历史、独特风貌、丰富内涵,尚有待申报的项目。丛书着重反映这些文化遗产的基本面貌、表现形态、美学或工艺上的主要特点、历史,以及目前有代表性的主要传人,同时也简要介绍了当地政府为继承与保护这一文化遗产所做的工作和未来的计划。它不仅有助于读者认识与接近这些优秀的民族文化遗产,增强民族文化自豪感,而且必将激励当代人通过对这些民族文化遗产的认识与保护,将中国的优秀文化传统与现代社会紧密结合起来,开创中华民族更为灿烂的未来前景。

我对这套丛书的出版表示衷心祝贺。

前言

Qian Yan

1986年12月3日，是我终身难忘的日子。

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

蒂，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”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

“第四届‘华夏之声’——《且比亚特木卡姆》专场音乐会”片断

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瀚风原汤、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60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》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80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

著名木卡姆艺术家乌买尔阿洪

民族和国界，令广大的人们所感动与折服！

80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，她具有历史价值、艺术价值、学术价值和审美价值。”“她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

是不可以想像的。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“对我们伟大文明复兴的重大贡献”的高度。中国音协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、蓝玉崧、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、香港、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、中国台湾等国家和地区，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

“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

《且比巴亚特木卡姆》选段参加“中国少数民族民间歌舞晚会”演出

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20余名专家学者参加了会议。会后，由柏

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

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

民乐小合奏：《且比亚特木卡姆太艾则迈尔乎里》

民共和国文化部也已决定将《中国新疆维吾尔木卡姆艺术》申报为第三批“人类口头与非物质文化遗产代表作”。这就更说明了“木卡姆音乐现象”在人类音乐文化中的重要地位。

由于各种原因，国外的音乐学家们对我国新疆的维吾尔木卡姆一直了解不多。从20世纪80年代末期开始，一些来自日本、美国、法国、英国的学者先后来到新疆，对维吾尔木卡姆进行了实地考察。新疆木卡姆艺术团的出访演出也使得维吾尔木卡姆越来越为世人所瞩目。

看到这里，有读者可能正焦急地想提出一系列有关的问题。例如：木卡姆这一外来称谓的具体含义是什么？木卡姆音乐现象存在于世界哪些国家和地区、民族？其文化背景又是什么？各国家、地区和民族民间的木卡姆之间有

何异同？中国新疆维吾尔民间木卡姆有哪几种？它们在题材、体裁、音乐形态等方面具有哪些特点？其表演的形式、场合、功能是怎样的？维吾尔木卡姆是怎样形成和发展的？它和汉、唐时期的西域大曲存在着怎样的关系？在当代维吾尔人的社会生活中，木卡姆处于什么样的位置？它的保护和传承现状如何？存在哪些需要我们重视和解决的问题？面对着世界经济一体化、政治多极化和文化多元化，面对着全球范围内对于“人类口头和非物质遗产”抢救、保护的愈加关注，面对中国正在实施的“西部大开发”战略，维吾尔木卡姆的保护、传承及发展又将经受怎样的挑战与考验？

本书就是为了向广大读者宣传维吾尔木卡姆、介绍维吾尔木卡姆而编撰的，力求做到知

“第四届‘华夏之声’——《且比亚特木卡姆》专场音乐会”剧照

识性、学术性并重，努力做多侧面、多层次、全方位的叙述。对于一些尚未形成共识的学术问题，尽可能取诸说并存的客观态度。赵君安、冯斐、李学亮、杨晓楠、梁立、刘湘晨及日本著名学者柘植元一为我提供了许多图片，使本书

大为增色。我的夫人卢欣慰在我撰稿过程中给予了我多方面的鼓励与支持。她还与张明新先生共同将书稿输入电脑，在此一并表示感谢。本书由于主客观条件所限，错咎之处在所难免，期望诸方专家赐正。

注 释：

- ①该文章的题目原文译为《阿拉伯音乐中的各种马卡姆》。木卡姆与马卡姆、玛卡姆等实为同一个词汇，在不同民族语言中不同发音而形成的不同汉语音译。为阅读方便，本书一律将其称为木卡姆。
- ②详见金经言：《关于国外研究木卡姆的一些信息》，载《音乐研究》2001年第1期。

目 录

Contents

总 序	孙家正 1
前 言	1
第 1 章 绿洲文化背景上的木卡姆音乐现象	1
第一节 木卡姆音乐现象在全球的分布及其绿洲文化背景	1
第二节 “木卡姆”释名	12
第三节 各国家、各地区、各民族木卡姆之异同	15
第 2 章 维吾尔人民的心声	29
第一节 维吾尔族民间流传的各种木卡姆	29
第二节 维吾尔木卡姆的主要表现场合麦西热甫	50
第三节 木卡姆在维吾尔人民生活中的地位	66
第四节 维吾尔木卡姆的唱词结构及内容	75
第 3 章 维吾尔木卡姆的音乐形态特点	103
第一节 体裁与结构模式	105

目
录

第二节 多种乐律并用, 乐调繁复多变	114
第三节 丰富、独特的节拍和节奏	130
第四节 旋律特征及其变化发展手法	140
第五节 表现形式和使用主要的乐器	147
第4章 维吾尔木卡姆形成、发展史查考	161
第一节 古代塔里木盆地的乐舞文化	161
第二节 鼎盛时期的西域乐舞	168
第三节 回鹘的西迁和“回鹘—西域音乐文化”的形成	191
第四节 察合台汗国、叶尔羌汗国宫廷对维吾尔木卡姆艺术的贡献	201
第5章 维吾尔木卡姆的保护与传承	213
第一节 20世纪50年代以来对维吾尔木卡姆的抢救整理	213
第二节 亦喜亦忧的木卡姆传承现状	218
第三节 关于“中国新疆维吾尔木卡姆保护和传承工程”的基本构想 ..	222

绿洲文化背景上的 木卡姆音乐现象

第一节 木卡姆音乐现象在全球的 分布及其绿洲文化背景

除了我国新疆的维吾尔族、乌孜别克族、塔吉克族之外,木卡姆音乐现象在中亚、南亚、西亚、北非等许多国家和地区的民族民间也有广泛的分布。各民族对这种音乐现象有着不同的称谓,请看下表:

木卡姆音乐现象分布概况

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 (意为六部木卡姆)
	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	达斯坦尕赫
	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

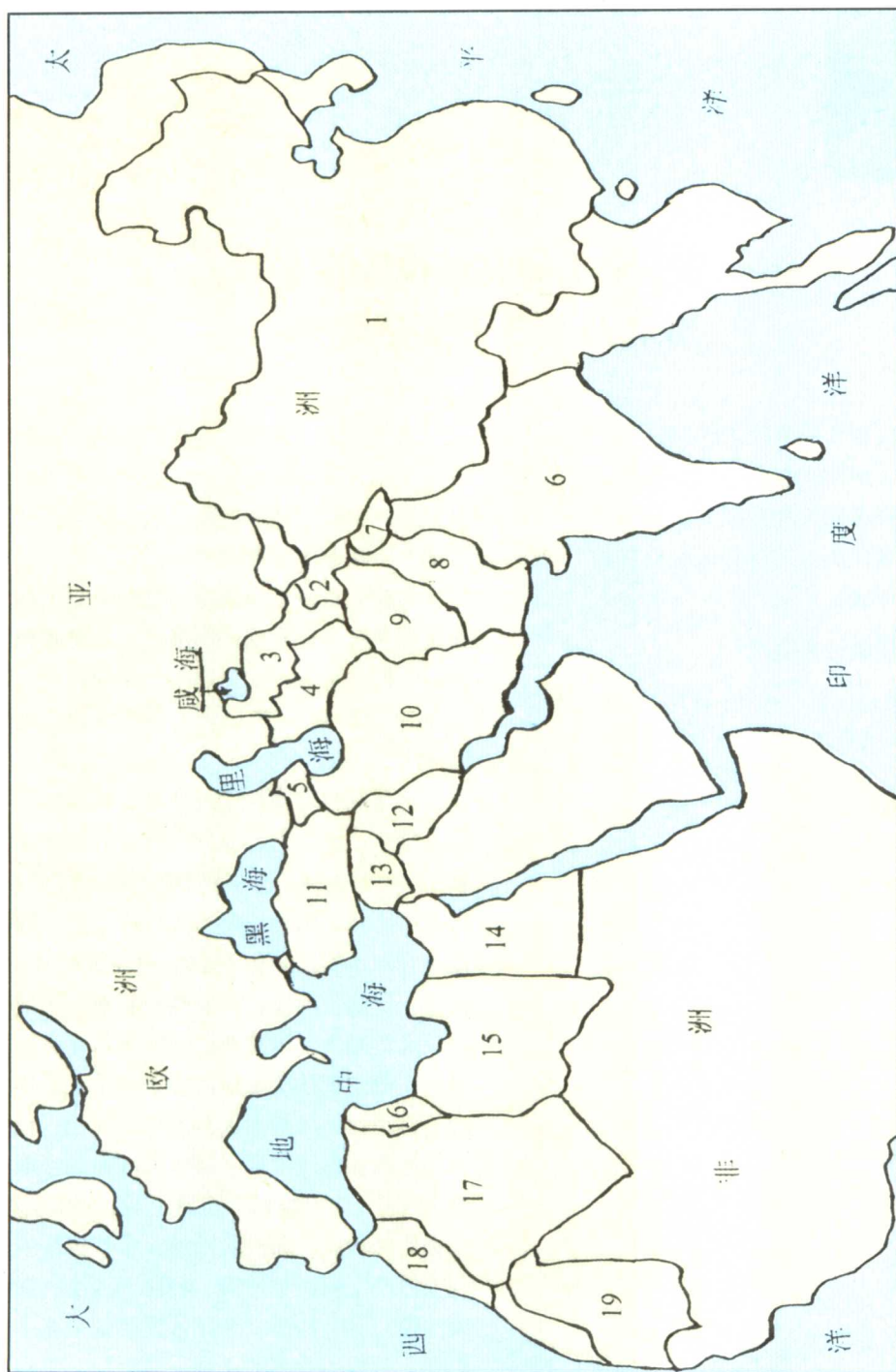
因为上列各国家、地区的人民大多数信仰伊斯兰教,所以有些学者习惯于把木卡姆音乐现象的产生孤立地和伊斯兰教相联系,并简单地把木卡姆称为伊斯兰文化。

当我们打开世界地图,就会看到上列各个存在木卡姆音乐现象的国家、地区是互相毗邻的,它们位于亚、欧、非三大洲的中介,处于北纬20°至40°、东经95°至西经15°这个范围之内。

这里的自然条件十分恶劣:蜿蜒的天山山脉、昆仑山脉、兴都库什山脉、厄尔布尔士山脉、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、夹持成帕米尔、阿富汗、伊朗、阿拉伯、安纳托利亚、于斯蒂尔特、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。由于成千上万年来风沙的作用、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极大部分。塔克拉玛干沙漠、卡拉库姆沙漠、克孜勒库姆沙漠、印度大沙漠、希贾拉沙漠、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

木卡姆音乐现象全球分布示意图

1. 中华人民共和国 2. 塔吉克斯坦 3. 乌兹别克斯坦 4. 土库曼斯坦 5. 阿塞拜疆 6. 印度 7. 克什米尔地区 8. 巴基斯坦 9. 阿富汗
10. 伊朗 11. 土耳其 12. 伊拉克 13. 叙利亚 14. 埃及 15. 利比亚 16. 突尼斯 17. 阿尔及利亚 18. 摩洛哥 19. 毛里塔尼亚