

木卡姆：维吾尔人情感的家园

陈 曦

一般人对于维吾尔族音乐歌舞的印象基本是这样的：欢乐的曲调，热烈的手鼓表演，精彩的转脖子舞蹈，戴小花帽的男子，梳细辫子的女子，顾盼多情的眼神，滑稽逗乐的表情……总之，节奏和情绪都是极为欢快的。其实维族音乐歌舞真正的精髓是木卡姆，那婉转的唱腔、如泣如诉的声调和深沉细腻乐曲构成了它的基本特色。木卡姆博大精深，内涵丰富，如果说它是一棵巨大的胡杨树，那么一般人印象中的表演都只是胡杨树上的几片树叶而已。

木卡姆是阿拉伯语，意思是大曲、乐章。木卡姆并不是新疆维吾尔民族独有的，它是伊斯兰音乐的共同财富。阿拉伯、波斯、土耳其、印度、中亚一些地区甚至北非都有木卡姆，

但是新疆的木卡姆种类最多，结构形式也最完整，因为风格的不同分为多种，大致是：吐鲁番木卡姆、喀什木卡姆、哈密木卡姆、伊犁木卡姆、刀郎木卡姆。木卡姆由多套大曲组成，每一套又分为大乃额曼（大曲）、达斯坦（叙事诗）、麦西热甫（民间歌舞）三部分，每一部分里又分多项内容。

木卡姆在12世纪就有了雏形，15世纪正式定名。平民出身的王后阿曼尼沙罕和音乐大师喀迪尔汗对当时的木卡姆进行了重大改革，明确了维吾尔木卡姆的民族特色，使它与其他民族的木卡姆得到了区分，按照七个主音、五个副音调式进行整理规范，成了“十二木卡姆”。“十二”是个吉祥数字，古维吾尔人崇尚黄道十二宫，将十二加在木卡姆之前，寓意夜空的

天山下的乌鲁木齐市

群星中 最耀眼的要数十二星座 而无数的维吾尔歌曲中 最动人的要数“十二木卡姆”。“十二木卡姆”的十二套曲分别是：第一套 拉克；第二套，且比亚特；第三套 木夏乌来克；第四套 恰尔尕；第五套 潘吉尕；第六套 乌孜哈勒；第七套 艾且多；第八套 乌夏克；第九套 巴雅提；第十套 纳瓦；第十一套 斯尕；第十二套 伊拉克。

另外，他们扩大了木卡姆的概念，并重新确定了木卡姆的歌词，将以前晦涩难懂的语句和充满宗教色彩的宫廷诗词改为流畅文雅的回鹘——突厥诗词，他们大量运用了纳瓦依、鲁特菲等几十位维吾尔著名诗人的抒情诗歌，其中纳瓦依的诗歌占了1/5，同时他们自己也写了许多诗词，填入木卡姆曲调。经过加工整理的“十二木卡姆”成了维吾尔人的精神大餐，直到今天，阿曼尼沙罕和喀迪尔汗确定的基本格局仍未改变。

木卡姆的歌词不仅涵盖了维吾尔人生活和精神的方方面面，而且随处都是令人目不暇接的闪光词句：

谁的心灵上压满了爱的忧

伤，他会觉得自己的孤单，
最终会死亡在爱的火山之间。

曾有人死在姑娘的两条辫子上，

也可能死在默合麦德写的两行文字中间。

纳瓦依的确非同凡响，他的自信也是一种魅力：

纳瓦依笔下的爱情描述谁也比不上，

语言是火，笔是利剑，诗行是山峰。

从诗句的歌词里分明能看到纳瓦依的孤独与忧伤，也许那是来自生活的教训与创伤：

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，纳瓦依生活在爱的戈壁里，

要知道他，去问那里来的旅群。

木卡姆的歌词是维族古典诗人的

“十二木卡姆”雕塑

情诗大荟萃 种种奇思妙想往往使人拍案叫绝 然而更加触动人心的是他们的爱情观 对于他们而言 与收获爱情相比 生命都显得无足轻重 的确是“ 生命诚可贵 爱情价更高 ”:

就是牺牲也在所不惜 , 只要得到美丽的月亮 ,

可用我的鲜血给莱丽花染套红装。(阿·纳扎尔)

即使献出我的生命 ,

哎呀呀 , 也要将美姿和樱唇寻求。(鲁特菲)

我愿忍受一切痛苦 , 死在你的怀抱 ,

我绝没有怨言 , 像被灯火烧死的灯蛾一般。(麦西热甫)

生命不仅无足轻重 纳瓦依甚至将敢于舍弃生命和能够获得爱情的情感逻辑极端化 创造出使人心惊的诗句:

啊, 纳瓦依, 你可知道不愿意舍弃生命者 ,

就绝不会从情人的樱唇上获得生命。

在木卡姆的歌词中 几乎每一位诗人都要直接将自己的名字写进诗句 这样一来 情感的抒发更为直接 , 感染力也由此得到增强:

胡威达为爱而忧的价值没人知道 ,

那鼠狗蚊蝇怎知蜜蜂酿蜜的价值 ! (胡威达)

诺比提 , 就这样长卧在情人的门坎上 ,

只要一息尚存 , 就只为情人苦苦相思。(诺比提)

木卡姆歌词的另外两个来源是维吾尔民歌和著名的叙事诗。和诗人们的抒情诗相比 民歌和叙事诗就显得明朗晓畅 , 其中不乏亲切可人的佳句 有的有着泥土芳香的气息。维吾尔人是这样描写美女的:

你那山花花萼般的弯眉让我欢喜 ,

你那羚羊般渴望的双眸让我欢喜。

正因你母是月亮你父是太

木卡姆的演奏者

木卡姆的舞蹈者

阳，

才生下你这朵十分美丽的红玫瑰。

对于爱情的焦灼和失恋的痛苦，他们的感受也触动人心，在民歌中是这样唱的：

你是火，还是烈焰？
来自何方将我点燃？
为何不用我的火，
将你自己也点燃？

有生以来，我还从未见过这般灾祸，

命中注定我四处流浪八方漂泊，

啊，情人，我四处流浪八方漂泊。

叙事诗也是培育维族人文学情怀的深厚土壤，最著名的叙事诗就是家喻户晓的《艾里甫与赛乃木》。这是公元10世纪初，维族诗人玉素甫阿吉根据民间故事写成的长诗，共有1704行，由叙说和弹唱两部分组成。故事的基本内容是：国王阿巴斯和宰相艾山在狩猎的过程中看到一只怀孕的羚羊，都不忍射杀，因为他们两人的妻子都身怀有孕。于是二人相约，如果生下一男一女，就让他们结为夫妻。后来王后生了女儿，取名赛乃木，宰相夫人生了儿子，取名艾里甫。两个孩子从小一块长大，青梅竹马，情深意笃。但是宰相艾山死后，艾里甫家境贫寒，国王阿巴斯背信弃义，将艾里甫一家流放他乡。后来艾里甫历经艰难，甚至沦为奴隶。但是功夫不负

有心人，他和赛乃木的爱情终成正果。这个叙事诗的众多精彩段落用在木卡姆的“达斯坦”部分。艾里甫的忧伤通过玉素甫阿吉如泣如诉的描写，格外感人至深：

请侧过耳来听我诉说，
为你忧伤，我每日走向无常。
在离火中，我多么悲惨凄凉，
为你忧伤，我把鲜血吞入肚肠。

我是一支羽箭射向四方，
终日向情人的门户张望。
为了情人，我被卖往异乡，
为了情人，我几乎死亡。

这个经典故事后来用歌剧、话剧、电影的形式都表现过，它是维族版的《罗密欧与朱丽叶》、《梁山伯与祝英台》，是忠贞爱情的深情礼赞。其实不只是维族人，新疆各族人民都很喜爱这个故事。

木卡姆是深沉、隽永而绵长的爱情的苦歌。它是塔里木冰河迟缓枯涩的涌流，它是胡杨林间悲鸣的秋风的婉叹，同时又是火焰山焦灼的煎熬和炙烤，那饱受爱情摧残的心血淋淋地呈现在欣赏者的面前，那近乎绝望的悠长的悲声震撼着每一个人的心灵。

在弹拨尔、沙特尔、独他尔、手鼓、热瓦甫等民族乐器的伴奏下，木卡姆显现出奇妙的光彩。表演时，时而是单纯的乐器演奏，时而是乐器伴着歌声，时而是民间舞蹈音乐，时而

维吾尔民族风格的新疆国际大巴扎建筑

是优美的叙事歌曲或深情的抒情歌曲,体裁多样,曲调色彩变化丰富,结构错综复杂,演奏完整的“十二木卡姆”需要20个小时以上。

木卡姆对于维吾尔人正如唐诗之于汉族人一样,既是文化素养的熏陶,又是审美能力的锻造,还是心灵的净化和扩张。有时候,木卡姆像是大清真寺传出来的诵经的声音,底气十足,绵绵不绝,声调有一种感召的力量。其实对于维吾尔文化来说,木卡姆简直是另一种宗教,它是人们情感的家园,心灵的栖息地。

木卡姆能够存留至今,可以说是经历了几乎是濒临灭绝之后的文艺复苏。在上世纪的50年代,能够完整演唱“十二木卡姆”的维吾尔人只有一个,他就是新疆英吉沙县乌恰乡70多岁的吐尔迪阿洪老人。1950年,文化部派

出万桐书、刘炽等音乐家组成“十二木卡姆整理工作组”,开始了艰辛的挖掘、整理工作。音乐家们用一台老式钢丝录音机录下了吐尔迪演唱的十二木卡姆的全部内容,那是245首乐曲和2482行歌词。吐尔迪听到录音机里的音乐,流下了眼泪,他的心灵得到了极大的满足,不久他就与世长辞了。音乐家们用了将近6年时间,才将曲谱、歌词整理完毕,1960年,出版了《十二木卡姆乐谱总集》,这是历史上以曲谱形式将“十二木卡姆”记录下来的第一个版本,由此,拉开了十二木卡姆从口头传承到文本传承的序幕。

与其说人们现在在保护和发展木卡姆,毋宁说是在保护和发 展一种源远流长的美好情感。现在能够演唱木卡姆的人逐渐增多,不只维族人演唱,汉族人也积极地参与进来。50多岁的莎车人唐复兴能熟练使用维语,能弹各种维族传统乐器,他经过勤学苦练,演奏的“十二木卡姆”达到了很高的水平,甚至被称为“新疆一绝”。

现在,维吾尔木卡姆申报第三批世界“人类口头和非物质遗产代表作”获得成功,这是中国文化的一大幸事。多年前,西部歌王王洛宾如是说:“人们都说丝绸之路是用骆驼队踩出来的,如果你爱音乐,你会发现,它是用美丽的民歌铺成的。”但愿当代的人们思想里的“丝绸之路”也不仅仅是简单的商品沟通,而是像类似木卡姆形式的精神的沟通。

(题图:天山牧马)

(作者单位:西安电视台电视剧艺术中心)