

维吾尔族的木卡姆音乐 与土耳其的马卡姆音乐

■ 付 强(新疆师范大学音乐学院)

■ 中国维吾尔木卡姆

新疆地处欧亚非大陆的丝绸之路中枢纽地区及中亚细亚腹地,其历史悠久,民族众多,文化发达,自古以来就是民族音乐与歌舞艺术的荟萃之地,土耳其是由唐朝的西迁的突厥人建立起来的一个国家,民族的融合经历了很长的时间,而安纳托利亚地区居住的土耳其人,在这里形成了各类文化的聚居地。

新疆维吾尔族人民引以为自豪的传统音乐文化瑰宝——“木卡姆”,是以该民族的长期实践与编创的文学与音乐相结合的艺术结合体。这是一种综合性的艺术形式。其内容广泛,可以包含音乐生活的各个方面。现存的有不同地区和不同形式的木卡姆形式。它已经形成了一个丰富的、庞大的、复杂的独特的音乐体系,成为中亚、西亚、南亚、北非及整个伊斯兰世界普遍存在的一种音乐现象。中外木卡姆之间既有相似之处又有很多的区别,加强对比研究有着重大的学术价值和文化意义。

新疆维吾尔木卡姆是维吾尔民族的传统文化的杰出代表,是维吾尔人民才智

的结晶,呼喊出了民族的爱意和心声,处处闪烁着维吾尔人民音乐的天赋和才华。维吾尔族的木卡姆是集本民族音乐之大成,与本民族民间乐舞、本民族伊斯兰教礼仪及自然崇拜有着千丝万缕的联系,是维吾尔人民在这些方面杰出的代表作。其唱词中既有民间歌曲也有大师的作品。前者是维吾尔族口头的精华,后者是历史上文学的代表。它们都是研究维吾尔音乐的重要文本和素材。维吾尔木卡姆作为东西方乐舞文化交流的结晶,记录和印证了不同人群乐舞文化之间相互传播、撞击、交融的历史,并融入、吸收了中国汉唐时期的“西域大曲”的许多因素,至今《十二木卡姆》中的核心部分仍被称为“大曲”,在世界木卡姆艺术中具有独一无二的价值。总之,维吾尔木卡姆所反映的人在自然、社会、历史变迁中的各种感受,体现了维吾尔人民具有的崇尚自然、安于天命的精神特质和对于美好爱情、幸福生活的执着追求,从而成为本民族所要的凝聚力和培育青年、培养后代的重要手段。在各种节庆和各类聚会上,木卡姆具有文化上的“唤醒”作用,在维吾尔人心目中所具有的表达情感、文

化认同、维护团结等作用,是其他文化所不可替代的,它是了解和研究维吾尔人民文化审美心理最重要的依据,也是维系维吾尔族的精神纽带。

公元16世纪中叶,在叶尔羌汗国的苏丹阿不都热西提汗和当时的木卡姆学家、诗人阿曼尼莎汗、克得尔汗等人的努力下,各地的民间乐师和木卡姆学家聚集到一起,各种类型的木卡姆大范围地得到挖掘、搜集、规范和整理,最后成为《拉克》、《且比亚特》、《斯尔》、《恰哈尔尔》、《潘吉尔》、《乌孜哈勒》、《艾介姆》、《乌夏克》、《巴雅特》、《纳瓦》、《木夏吾莱克》《伊拉克》。每一个木卡姆是由《琼乃额曼》、《达斯坦》《麦西热甫》三大部分组成,有25到30个不等的分支曲调,共包括互不相同的360个曲调,连续24小时方可演奏完毕。这些曲调的配词选用了纳瓦依、鲁提菲等44位西域古典诗人的华美诗章、民间长诗片段和民间歌谣等共4492行诗。维吾尔音乐歌舞的这些宝贵财富数千年来经历了风浪及洗礼,无数民间艺人用热忱和生命保护它,但随着丝路的沉寂,西域在经济文化方面日趋落伍,致使木卡姆的传唱受到了严重阻碍。随着社会的发展,这些音乐得到不断加工和系统化,后人依据其发源地的名称称之为“龟兹乐”“、高昌乐”、“伊州乐”、“疏勒乐”“、于阗乐”等。维吾尔十二木卡姆就是在继承和发扬这些古代音乐的基础上而继续发展,并流行于西域广大地区的。十二木卡姆有其各具特色的分支或变体,包括喀什木卡姆、刀郎木卡姆、和田木卡姆、伊犁木卡姆、哈密木卡姆、吐鲁番木卡姆等,其中以喀什木卡姆规模最宏大,结构最完整。

维吾尔《十二木卡姆》源于维吾尔人的社会生活,是用独特形式反映维吾尔人民生活习俗和精神风貌的“百科全书”,也反映出多种文化交融的深厚内涵,体现和传承着该民族文化传统,具有历史价值,同时也是研究维吾尔族传统音乐、舞蹈、文学、说唱、戏剧等艺术发展史的重要依据。从木卡姆那里,我们可以知道,人类的激情竟然可以持续到如此之久,人类对音乐的热爱,竟

然可以结晶成喀喇昆仑般的崇山峻岭，横跨欧亚、连接四大文明的丝绸之路，也是木卡姆之路。在这条人类最为艰难的漫漫长路上，因为有音乐相伴、有木卡姆相伴而步步生花，成为鲜花盛开的地方。

■ 土耳其的马卡姆

马卡姆这个术语究竟什么年代出现并且广泛采用，学术界有各种不同的说法，穆罕默德-卡班吉在《伊拉克著名歌唱家和马卡姆调式》中提到：“马卡姆是从汉志传到塞姆，然后从塞姆传到伊拉克，大约有一千年的历史，里面包含了一些外国词语，特别是波斯成语。”《马卡姆现象》一书中曾说过“马卡姆这个术语，在十四世纪已经成为了阿拉伯伊斯兰教音乐研究者的共同财富。”在《十九世纪阿拉伯音乐》的书中提到了“我们在整个阿拉伯世界都能遇到的马卡姆现象是典型的十九世纪音乐，这是一种即兴的声乐形式或器乐形式”。综上所述可知，公元十三世纪的突厥人苏菲丁-艾尔玛威第一个提出了马卡姆这个音乐术语。但是苏菲丁既然是根据传统的名称分类叫马卡姆，那就是说，这个术语可能以前就已经存在。到公元四、五世纪有一种新的文学体裁“麦嘎麦”，它是一种戏剧性的故事，与现今欧美学者译称的“马卡姆”基本相同，这说明马卡姆的术语是从这借用来的，德国国际比较音乐研究院的研究员哈比卜-哈桑-托玛博士的观点与岸边成雄先生以及苏联学者乌-维诺格拉多夫的观点不谋而合。这些都足以证明马卡姆这个术语在公元十三世纪被采用是能够成立的。

马卡姆用作表现音乐术语的年代是公元十三世纪，到十九世纪已经作为一种普遍现象，作为伊斯兰音乐中特殊的曲体而闻名于世。但是，任何一种艺术都是在漫长的历史中逐渐形成的。作为今世阿拉伯马卡姆一种的“穆瓦莎赫”早在一千年前就已出现——尽管还只是原始形态。又如现今维吾尔的马卡姆，如果追溯历史的话，是应该与龟兹乐或更早的汉代音乐相联系的。

土耳其的古典音乐起始于郁金香时

代，在塞里姆三世的支持下得到了整理，从这时期开始，土耳其的古典音乐得到了发展，民间诗人的曲调在这个时期也得到了巩固，在土耳其音乐的极盛时期，马卡姆音乐在经历了漫长的岁月的发展后，也得到了突破。它的划分是以四音列为标准的，在音阶中的半音分别由 90 音分和 114 音分组成。全音则有 180 音分、204 音分和 208 音分三种，此外还有所谓的增二度 270 音分、294 音分和 318 音分。土耳其的马卡姆不像印度那样具有固定的时间限制。它的节奏型叫“乌苏尔”，乐曲开始的节奏部分称作“杜祖姆”。马卡姆的形式结构称作“萨尔其”，也就是说开始都是慢板，然后才进入行板。乐曲可以自由的组合成一个套曲，但是，它们必须是采用同一个马卡姆。因为这样可以保持乐曲特定的连贯性和一致性。土耳其的马卡姆音乐在作品中非常注重旋律，装饰音在声乐艺术中居支配地位，音乐作品中的乐句和动机的反复演奏是非常普遍的。

土耳其的“马卡姆”有很多不同的概念。如有的解释为“最高的位置”、“堆积的很高的架子”等。原苏联《大百科全书》称其为“套曲”带有组曲和狂想曲的特征。它是伊斯兰—突厥文化的产物，是“丝绸之路文化”中的一种独特的艺术现象。“马卡姆”这一音乐术语产生于十三世纪，到十九世纪已经成为伊斯兰世界中的普遍的音乐现象。它是有六个套曲组成的，即：苏纳克、希贾兹、霍马云、乌扎尔、卡尔齐加尔、策因古勒。别外还有六个混合木卡姆：拉斯特、萨尔加赫、侯赛尼、纳瓦、普塞利克、乌萨克。土耳其的马卡姆主要的六种套曲：苏纳克 (suzinak) G A B C D 降 E 升 F G；希贾兹 (Hicaz) G A 降 B 升 C D E 升 F G；霍马云 (Humaiun) G A 降 B 升 C D E F G；乌扎尔 (Uzzal) A 降 B 升 C D E F G A；卡尔齐加尔 (Karcigar)；G A B C D 降 E 升 F G 策因古勒 (Zengule)；G A 降 B 升 C D E F G；从这六个马卡姆的名称上看，没有一个与中国维吾尔族木卡姆相同。但是在另外六个混合的马卡姆中，则有两个与中国维吾尔木卡姆的名称相同即纳瓦、乌萨克。土耳其把套曲叫做“法瑟尔”

(Faster)，由许多歌曲和“佩什莱夫”、“萨兹塞迈”等器乐曲组成。土耳其的马卡姆的组合方式与中国维吾尔类似，但不同的是土耳其的马卡姆不具有中国维吾尔木卡姆的十二种编配。

■ 小结

中国新疆维吾尔木卡姆在长期的历史演变过程中，形成了密切的关系、内涵深厚、形式多样、内容丰富、风格独特的多元一体的样式，是中国维吾尔歌舞艺术形式的最高、最杰出的代表。维吾尔木卡姆艺术的重要地位不仅在于它是一种融歌、舞、乐于一体的艺术表现形式，更重要的是它在维吾尔乃至中华民族乐种文化史及东西方乐舞艺术交流史中所具有的重大影响。但是，由于部分生产方式、生活习俗的改变及强势文化的冲击，维吾尔木卡姆的保护、传承特别是原生态传承正面临着前所未有的危机。所以，保护和传承好新疆古代音乐和传统乐舞，对于维吾尔民族的文化、艺术、思想、哲学、政治、社会、人文等方面的研究，和中国各民族乐舞艺术间相互传播、相互影响乃至对东、南、西、北各方面的乐舞艺术的冲击、荟萃、交融史的研究，都具有十分重大的意义和突出价值。土耳其的人民对马卡姆的解释和中国的木卡姆一样也是调式之意，土耳其的马卡姆虽然也有十二个马卡姆之说，但其实质上只有六个基本的马卡姆，没有一个与中国维吾尔族木卡姆相同。但是在另外的六个混合的马卡姆中，则有两个与中国维吾尔木卡姆的名称相同，即纳瓦、乌萨克。土耳其马卡姆使用的乐器与中国维吾尔族使用的许多乐器有好多相似之处，有的乐器如中国先秦时期的音乐中的“缶”，虽然在中国新疆地区早已失传，而在土耳其却一直保留着。它有力的说明土耳其与中亚文化始终保持着联系，尽管相隔万里，突厥音乐的传统仍然是土耳其音乐的核心。总之，土耳其虽然也有马卡姆音乐，而且与中国维吾尔的木卡姆有某些相同之处，但是无论从名称还是从内容看土耳其的马卡姆与中国维吾尔的木卡姆有着显著的区别。