

民族音乐学视角下乐种学研究

——以木卡姆音乐文化为例

再努尔·胡达拜尔迪

新疆乌鲁木齐师范大学 新疆乌鲁木齐 830000

摘要:木卡姆音乐是民族代表性音乐文化瑰宝,它蕴含着深厚的历史积淀与文化内涵。在现代社会转型与文化变迁冲击下,木卡姆音乐传承发展面临诸多挑战。传统师徒传承方式后继乏人,现代传播途径尚未充分拓展。文章立足于民族木卡姆音乐传承的实际困境,从民族音乐学乐种学的视角切入剖析木卡姆音乐的起源流变与文化底蕴,考察传承现状与所面临的困境,在此基础上提出具有系统性、多维度的传承创新路径,为木卡姆音乐的活态传承、创新发展提供理论参考与实践指导。

关键词:木卡姆音乐;乐种学;传承;创新路径;民族音乐学

音乐作为人类文明的重要组成部分,承载着丰富的历史记忆与文化底蕴。不同民族在特定的自然环境与社会语境中孕育出具有本民族特色的音乐文化,并成为一民族独特的文化标识。木卡姆音乐便是维吾尔族等民族极具代表性的传统音乐形式,以复杂精深的音乐结构、细腻动人的情感表达、丰富多元的文化内涵成为彰显民族文化魅力的重要载体。在现代化浪潮、文化多元交融的时代背景下木卡姆音乐在传承发展中面临着诸多困境与挑战,传统的师徒口传心授方式难以为继,现代传播渠道尚未有效拓展。如何在新的历史条件下实现木卡姆音乐文化的创造性转化和创新性发展,成为当前需要迫切思考和解决的现实课题。

1. 木卡姆音乐的历史渊源与文化内涵

1.1 木卡姆音乐的起源与发展历程

木卡姆音乐起源于丝绸之路中原与多民族文化交流中形成,这一时期木卡姆音乐在吸收多元文化基础上逐渐发展成熟,形成了具有鲜明地域特色的民族木卡姆音乐并在当地民间广为流传。进入 19 世纪后,随着各民族地区相继设立众多音乐舞蹈团体,木卡姆音乐便开始走上专业化发展道路,演奏形式与技法水平得到极大提升。^[1]

1.2 木卡姆音乐蕴含的深厚文化底蕴

作为维吾尔等民族的代表性传统音乐,木卡姆音乐凝聚了深厚的地域文化底蕴。它从音乐旋律、歌词内容到演奏形式,无不体现着民族地区独特的自然地理环境、审美情趣。从音乐旋律来看,木卡姆音乐运用复杂、细腻的节奏型和丰

富多变的旋律营造出时而激昂奔放、时而舒缓柔美的音乐意境,展现了民族地区壮丽辽阔的自然景观和人们豪迈奔放的性格特征。从歌词内容上看,木卡姆音乐的歌词多以民族地区的风土人情、民间传说、为题材反映了当地各民族的生产生活方式、思想观念、价值理念。从演奏形式上看,木卡姆音乐讲究即兴演奏,演奏者需要根据歌词内容、听众反应随时调整演奏,这种个性化的演奏方式彰显了少数民族地区热情奔放、率性洒脱的艺术个性。

1.3 木卡姆音乐的艺术特色与审美价值

木卡姆音乐以其复杂精深的音乐结构、细腻传神的情感表达、丰富多样的表现形式,形成了独特的艺术魅力具有极高的审美价值。在音乐结构方面,木卡姆音乐由若干个“木卡姆套曲”组成,其旋律线条以三、四度和五度音程为主,辅以微分音程装饰,其节奏型复杂多变。木卡姆音乐正是通过这种复杂的调式结构、旋律走向、节奏型,营造出雄浑悠远、激昂奔放的音乐意境。在情感表达方面,木卡姆音乐善于运用丰富的音乐表现手法,通过旋律、节奏、音色的巧妙组合将喜怒哀乐等各种情绪体验细腻入微地表达出来。在表现形式方面,木卡姆音乐集歌、舞、器乐演奏于一体,音乐与舞蹈、乐器相得益彰歌词与旋律浑然一体,形成了一种综合性的音乐艺术形式。^[2]

2. 木卡姆音乐文化的传承现状与挑战

2.1 传统传承方式面临断层危机

木卡姆音乐作为一种古老的口传心授的艺术,其传承

方式主要依靠“师徒传承”和“家族传承”。在“师徒传承”的模式下学徒通过长期跟随名师学艺进行掌握木卡姆音乐的演唱技巧和表现风格，而在“家族传承”的模式中木卡姆音乐技艺主要在家族内部父传子、兄传弟，通过耳濡目染、潜移默化方式代代相传。随着时代的发展变迁，这两种传统传承方式面临着严峻的挑战和危机，一方面现代社会的转型加剧了年轻一代对传统文化的疏离感，许多青年学子不再以学习民族音乐为荣，转而追逐现代流行音乐，师徒传承后继乏人，导致木卡姆音乐面临传承断层的困境，另一方面木卡姆音乐世家后人大多身兼数职很难再全身心投入到家族音乐事业中。加之现代社会流动性增强家族成员各奔东西，家族传承的根基被逐步瓦解。

2.2 现代传播途径有待进一步拓展

进入新媒体时代获取文化信息的渠道日益丰富，网络、移动终端逐渐成为人们感知文化艺术的重要媒介。与其他艺术形式相比木卡姆音乐在现代传播方面仍显滞后。当下，关于木卡姆音乐的文化信息在网络上的分布还比较零散缺乏系统梳理，在新媒体平台的传播也不够广泛。这就导致喜爱木卡姆音乐的受众很难便捷、全面地获取相关信息，影响了音乐的传播范围。在现代传播中木卡姆音乐的呈现方式还比较单一，主要以音频、视频等直接呈现原貌的方式为主，缺乏情景化、互动化的沉浸式体验。这种单向度的传播很难充分调动新时代受众的兴趣严重影响了传播效果。如何创新传播理念拓宽传播渠道实现线上线下联动，并设计沉浸式、互动化的体验模式，从而增强木卡姆音乐对现代受众的吸引力和感染力是木卡姆音乐传承发展需要直面的现实课题。^[1]

2.3 音乐文化传播方式改进

音乐文化的生存离不开良好的宣传普及，当前木卡姆音乐在社会生活中的存在感逐渐变低，随着现代文化娱乐方式的多样化发展，木卡姆音乐在民众日常生活中的参与度逐渐降低，很多重要的活动场合不再以木卡姆音乐为主要表现形式。另一方面，木卡姆音乐的产业化发展水平还不高，木卡姆音乐的文化价值转化为经济效益的路径尚不通畅，难以形成可持续发展的良性循环。

3. 基于乐种学的民族木卡姆音乐传承创新路径

3.1 构建木卡姆音乐数字化档案库

乐种学研究的重要内容之一就是特定区域音乐文化的全面调查与系统整理。当前，数字化技术为音乐档案资料

的收集、整理、保存提供了强有力的技术支持，所以运用现代信息技术手段对木卡姆音乐进行系统性采集整理，积极构建木卡姆音乐数字化档案库对于准确记录和永久保存木卡姆音乐信息、促进木卡姆音乐的传承发展具有重要意义。构建木卡姆音乐数字化档案库要坚持系统性、完整性原则，从多方面入手采用多媒体形式全面系统地记录木卡姆音乐的发展脉络。要建立科学的分类标准和检索系统以便方便人们快速、准确地查询所需要的信息。还可以结合大数据分析技术对已有资料进行深度挖掘，推动木卡姆音乐在多个领域的应用。^[4]

例如，2006年艺术研究所启动了木卡姆音乐记录工程。他们组织专业团队深入木卡姆音乐重点区域对木卡姆艺人进行广泛调查和系统记录，调研团队运用现代数字化设备录制了艺人们演唱、演奏木卡姆音乐的音视频资料，并收集整理了木卡姆音乐文献、乐谱文本等珍贵史料，建成了一个内容丰富、门类齐全的木卡姆音乐数字化档案库。在资料挖掘方面，研究团队以数字化档案为基础对各地木卡姆音乐的音乐语言、文化内涵进行了系统梳理和比较研究，总结提炼了木卡姆音乐的共性特征与地域风格，推动了木卡姆音乐理论研究的深入。

3.2 创新木卡姆音乐演艺推广模式

音乐要获得生命力，必须走向听众、走向社会。乐种学研究表明，音乐传播推广是音乐文化持续发展的重要途径。木卡姆音乐要焕发新的生机活力，必须创新演艺推广模式，拓展传播渠道，吸引更多受众，扩大社会影响。在演出形式上，要在继承传统演出形式的基础上，积极吸收现代舞台艺术元素，运用现代声光电等高科技手段，提升演出效果，增强观赏体验。在节目编排上，要精心设计演出主题，兼顾思想性与艺术性、传统性与时代性，推出一批叫好又叫座的保留节目。在推广渠道上，要综合运用各类传播媒介，加大宣传推介力度。既要利用电视、广播等传统媒体，举办大型音乐会、艺术节等，提高木卡姆音乐的知名度；又要发挥互联网、移动端等新媒体优势，制作木卡姆音乐微视频、开设网上直播课程，实现木卡姆音乐数字化传播。同时，要积极开拓国际演出市场，加强与“一带一路”文化交流合作，讲好木卡姆故事，传播好中国声音，不断提升木卡姆音乐的国际影响力。总之，创新木卡姆音乐演艺推广模式，能够有效扩大木卡姆音乐的受众群体，为木卡姆音乐插上腾飞的翅膀。

例如,近年来民族木卡姆艺术剧院积极探索创新路径,推出了一系列与科技相结合的木卡姆音乐演出<剧院利用声光电等现代舞台技术手段精心打造舞台背景烘托演出氛围,在视觉元素上精心设计凸显民族特色,同时积极探索沉浸式演出融入情景互动体验,带领观众身临其境地感受木卡姆之美。在继承传统经典曲目的基础上,创作编排了一批富有时代气息、贴近生活实际的新曲目,使木卡姆音乐焕发出新的艺术活力。在传播推广上,剧院综合运用多种媒体平台制作木卡姆音乐微纪录片,并开设木卡姆音乐网络直播课堂。与此同时,剧院还积极“走出去”,先后赴中亚、欧洲等地演出,用木卡姆之声促进民心相通,提升了木卡姆音乐的国际知名度。实践证明,艺术剧院在演艺推广方面的创新实践有效带动了木卡姆音乐传承发展。

3.3 营造木卡姆音乐文化生态环境

音乐文化实现可持续发展离不开良好的生态环境。木卡姆音乐要实现传承发展必须从物质和精神两个层面着手,系统营造有利于木卡姆音乐生存发展的文化生态。在物质环境方面要加大政策扶持和资金投入力度,加强木卡姆音乐传习场所、演出场馆等基础设施建设,为木卡姆音乐传承发展奠定坚实的物质基础。同时要完善木卡姆音乐产业发展机制,发挥市场配置资源的决定性作用,推动木卡姆音乐与其他产业深度融合拓展木卡姆音乐价值转化和产业发展空间。在社会机制方面要建立健全木卡姆音乐传承人激励保障机制,充分调动各方力量参与传承保护的积极性。在精神氛围方面要加大木卡姆音乐的宣传普及力度,开展丰富多彩的各种活动提高全社会对木卡姆音乐的认知度和参与度,营造人人了解木卡姆、人人爱护木卡姆的浓厚氛围。^[5]

例如,2009年鄯善县被文化部授予“中国民间艺术之乡(木卡姆艺术)”称号。近年来,鄯善县从各个方面系统发力着力打造“听得见、看得到、记得住”的木卡姆音乐文化生态。在物质环境上鄯善县累计投入3000多万元,大大改善了木卡姆音乐传习与演出条件。当地还积极探索“文化

+旅游”发展新模式,举办“鄯善国际木卡姆音乐节”,开发木卡姆主题旅游产品,带动了木卡姆音乐产业发展。在传承保护机制上,鄯善县制定了管理办法充分调动了广大艺术家和爱好者参与传承的积极性。鄯善县建立了木卡姆音乐进中小学课堂制度,使孩子们从小接受木卡姆熏陶,扩大了木卡姆音乐的群众基础。

4. 结语

民族木卡姆音乐作为一座璀璨的艺术宝库,蕴藏着丰厚的文化遗产与独特的审美价值。在现代化发展的潮流中木卡姆音乐正面临着诸多困境,运用各种学理论视角审视木卡姆音乐传承现状,从音乐文化生态系统的构成要素出发针对性地提出一系列创新传承路径,为木卡姆音乐的活态传承、创新发展提供了理论遵循和实践指引。这些创新路径的提出既立足木卡姆音乐传承发展的内在规律,又顺应时代发展大势,体现了守正创新、传承发展的辩证思维,对于实现民族木卡姆音乐的可持续发展,推动中华民族音乐宝库的创造性转化和创新性发展,具有重要的理论价值和现实意义。

参考文献:

- [1] 宋浦申,张舒洁.木卡姆音乐起源研究文献综述[J].民族音乐,2024,(05):4-7.
- [2] 胡岚雅.非遗十二木卡姆“两创”的价值引领与技术赋能策略研究[D].兰州财经大学,2024,(09):64-79.
- [3] 王建朝.和田地区十二木卡姆的音乐文化认同变迁及学术思考[J].音乐探索,2022,(03):67-75.
- [4] 李蓉.新疆维吾尔族十二木卡姆的发展[J].嘉应文学,2024,(22):40-42.
- [5] 王积雪,李雪妍,高萌,等.元宇宙概念下非遗的传承与发展——以新疆十二木卡姆为例[J].数字通信世界,2024,(03):182-184.

作者简介:

再努尔·胡达拜尔迪(1984—),女,维吾尔族,研究生,研究方向为艺术硕士演奏方向。