

出國報告（出國類別：其他）

中國少數民族音樂研究發展參訪計畫

服務機關：國立臺南藝術大學

姓名職稱：蔡宗德 教授

派赴國家：中國大陸

出國期間：2014 年 8 月 8 日至 2014 年 9 月 4 日

報告日期：2014 年 11 月 01 日

摘要

新疆一直都是中國大陸重要民族文化混雜之地，也因此無論在社會結構、宗教體系、民族音樂、美術繪畫等領域，都是學者們極為重視區域，對於民族音樂學領域而言，新疆多民族特性所衍生出複雜且多元的音樂文化系統，更是受到許多學者的重視，其中尤其是維吾爾族的木卡姆音樂，更是受到聯合國教科文組織的重視，而成為世界非物質文化遺產。臺南藝術大學民族音樂學研究所為我國極少數以民族音樂研究為主軸的教學研究單位，近年來除了世界音樂、臺灣傳統音樂研究外，對於中國大陸少數民族音樂研究甚為重視。此次親赴大陸新疆維吾爾自治區，除了參訪新疆藝術學院與新疆師範大學對於新疆少數民族音樂研究情況外，並嘗試藉由此次參訪與兩校作進一步的學術交流，同時赴南疆了解當地在執行木卡姆非物質文化遺產的情況，以作為本校民族音樂學研究所師生未來從事新疆少數民族音樂研究的可能性與方向，亦可作為臺灣在發展音樂類非物質文化遺產的參考經驗。

目 次

目的	1
過程	1
心得與建議	8

壹、 目的

兩岸在文化教育上的互動已經越來越頻繁，而臺灣音樂學界與大陸主要音樂相關院校的互動也越來越多，而此次赴大陸新疆藝術學院以及南疆維吾爾音樂文化參訪，則有以下兩個目的：

- 一、 為了建立本所學術特色與其他大學相關系所發展領域的區隔。本校近年已經開始從事中國少數民族音樂研究，並試圖嘗試發展新疆少數民族音樂研究，而此次與新疆藝術學院的交流，則可建立本校民族音樂學研究所與大陸相關院校合作的可能模式，作為本所未來發展的參考。
- 二、 近年大陸大力發展非物質文化遺產，而新疆維吾爾族木卡姆音樂已經被列為聯合國教科文組織非物質文化遺產所保護對象，為了了解木卡姆音樂發展的近況，並知悉大陸對於木卡姆這項非物質文化遺產的保護情形，以作為臺灣近年從事非物質文化遺產以及音樂文化資產保護的借鏡。

貳、 過程

- 一、 參訪新疆藝術學院：

新疆藝術學院，簡稱新藝，是一所位於新疆維吾爾自治區烏魯木齊市的藝術高等學府，是大陸西北地區唯一的綜合性高等藝術學府，並以強調地方特色與少數民族特色為主的藝術院校。新疆藝術學院的前身是1958年成立的新疆藝術學校，1960年升格為新疆藝術學院。學校設置有碩士研究生、大學部、成人進修以及附中等單位，並設有音樂系、美術系、影視劇系、舞蹈系、文化藝術管理系、成人教育學院、附屬中等藝術學校，全校在校生約有6000人左右。碩士研究生，則設有新疆少數民族音樂研究、木卡姆與麥西熱甫研究、新疆少數民族音樂教育、新疆當代音樂創作研究、新疆舞蹈史研究、新疆民族民間舞蹈

教學與文化研究、新疆民族民間舞編創研究等七個與民族音樂學相關之專業。

此次參訪，由音樂學系蕭主任、系郭書記、以及瓦熱斯、楊嬌嬌等教授接待座談，座談中談及該院之主要發展方向、招生辦法、教師結構、學生與近年與國外院校之間的互動，並提供大量該院相關之授課課程與要求，教師專業方向等資料。而本人則較關心該校有關新疆少數民族音樂課程，以及學校教授在少數民族音樂研究上的成果，以及學校在少數民族音樂課程開課狀況等問題。

在座談過程中談及未來建立姊妹校的可能性，其中可以從交換生、交換教授、研究合作計畫、合辦研討會議以及共同田野調查等活動。其中特別是交換生制度與共同舉辦研討會等活動，終究，臺灣的學術研究常其與國際接軌，而新疆則在少數民族研究上則有其地利便，如果兩校能夠合作的話，將有利於兩校在民族音樂學研究的發展。另一個新疆藝術學院音樂系希望能合作的是國際學術研討會的舉辦，主要在於臺南藝術大學過去在舉辦國際研討會的經驗，而本人也是聯合國國際傳統音樂學會臺灣分會會長，對於國際民族音樂學會議有著一定的經驗與了解，同時本人也是以研究伊斯蘭世界音樂為主軸的民族音樂學者，因此可以幫助新疆藝術學院發展中亞與西亞音樂研究以及舉辦相關之國際學術研討會。

二、新疆非物質文化遺產木卡姆之發展：

新疆維吾爾族木卡姆音樂已經被列為聯合國教科文組織非物質文化遺產所保護對象，為了了解木卡姆音樂發展的近況，並知悉大陸對於木卡姆這項非物質文化遺產的保護情形，以作為臺灣近年從事非物質文化遺產以及音樂文化資產保護的借鏡，此次特別遠赴南疆了解新疆木卡姆發展的實際情況。

(一)喀什：

由於來到喀什不久之前，艾提尕爾清真寺的前“大毛拉”被殺，也因此前來旅遊的人大大減少。一些維吾爾朋友告訴我們：「或許對於一個內地人而言，似

乎是無關痛癢的一件事，但對於整個新疆，特別是南疆的經濟發展來說無疑是個巨大的打擊，今年的旅遊業與往年相比減少了十萬人，以前在艾提尕爾參觀只能在院子裏面，根本不可能走進他們的內殿，就那樣還要排隊等半天，現在看看咱們這個團才幾個人，這還算是好的了，還能組成個團，其他很多地方連個團都組不起來。」多年來的惡性時間讓“恐怖襲擊”與“新疆”成為一組固定搭配，不僅新疆的維吾爾族去內地會受歧視，漢族也一樣受到歧視，只要一拿出印有維吾爾文的身份證，對方都會對你投來異樣的目光。這樣的事情，在此次田野過程中比比皆是。

之前跟新疆藝術研究所的副所長迪力夏提先生吃飯的時候聽他提到，喀什旁邊的疏附縣有個樂器村，裏面全部都是做維吾爾民族樂器的，也因此筆者也來到樂課蛇的樂器村。由於筆者住的地方樓下就有去疏附縣的直達公車，半小時左右就到了樂器村。事實上，樂器村主要還是樂器的展示販賣以及樂器製作的示範。

(二)古葉爾羌漢國所在地——莎車

莎車，是十二木卡姆真正的故鄉，是古葉爾羌漢國的所在地，16 世紀中葉，拉施德汗王讓他的王妃阿曼尼莎汗將民間的木卡姆進行搜集、整理、彙編，流傳至今原本有 16 部，現為 12 部，故稱“十二木卡姆”。懷揣著各種憧憬和想像，望著窗外的滾滾黃沙，想到數百年前的這裏是怎樣的繁榮景象？

自 7·28 恐怖暴力事件之後，莎車地區所有的網路都被管控，也因此無法利用網路對外聯絡，只能打電話，當地旅館人員告訴筆者，所有的電話都有可能被監聽。自此，筆者才意識到此次事件的嚴重性。而這也意味著，來到莎車地區

從事田野工作的不易。

如前所述，莎車地區事實十二姆卡姆的故鄉，也因此該地區也設有“十二木卡姆劇院”和“木卡姆文化傳承中心”，這裏應該就是莎車縣的人民廣場。走近“傳承中心”大門緊鎖，沒有人上班，十二木卡姆劇院與喀什的那個木卡姆劇院一樣也沒有木卡姆演出，只不過這裏還可以看電影，旁邊有幾個撞球桌，幾位維吾爾族小夥子正在打撞球。筆者抱著最後一點希望走到博物館門口發現，大門還是緊鎖著的，讓筆者十分不解，或許這就是大陸人所謂的“面子工程”，或者是臺灣人稱的「蚊子館」吧。

(三)塔里木盆地的最南緣——和田

在和田策勒縣工作的阿不都拉·買吉龍老師，他聽聞筆者十分想看民間藝人演唱十二木卡姆，也就答應第二天親自開車帶著筆者去看一整套的《木夏吾萊克》。

我們先到墨玉縣的托合拉鄉，91 歲的依蓋姆·阿洪是當地十二木卡姆的傳承人，他和他 53 歲的侄子穆海麥提·尼亞孜為我們演唱了《木凱迪麥》和《瓊奈額麥》部分，一個巴拉曼加一個手鼓，阿不都拉老師在一旁演奏薩塔爾配合著。

接著我們又去了墨玉縣的庫亞鄉，那裏有一位非常有名的《麥西來甫》演唱家托乎提·穆海默德·伊莎明，他和他的家人、朋友一起為我們演唱了《木凱迪麥》和《麥西來甫》部分。當時太陽已經落山了，院子裏的燈光很灰暗，但這並不影響民間藝人們的興致，兩個薩巴依擊節，兩把獨它爾，托乎提的妻子也坐在一旁伴唱，她的嗓音非常嘹亮，也是遠近聞名的好嗓子。可能是因為人多、樂器多，再加上夜晚的寂靜，《麥西來甫》給人的震撼遠遠大於《瓊乃額麥》，藝人們忘我的表演，那是一種發自內心深處對真主阿拉的讚美！用“心靈的震撼”來形容那晚的演出一點也不為過。

《麥西來甫》演出結束時候，藝人們說很想聽《木夏物萊克》的《達斯坦》部分，阿不都拉老師便和他兒子、徒弟一起為民間藝人們演出了《達斯坦》。兩把獨他爾、一個薩巴依、一把彈布爾、一把艾捷克，四位中年男子一起高歌。從庫亞鄉回到墨玉縣城已經晚上十點半左右，阿不都拉老師還帶我們一起拜訪了他的朋友，他的朋友是開飯館的，擺了一桌子豐盛的美食招待我們。吃飽喝足後，阿不都拉老師和他的朋友們再一次拿出樂器，邊彈邊唱了兩首《木夏吾萊克》的第一西賽克和第二塞勒克以及兩首民歌《夥伴兒》(Zhu Ra Mu)和《一枝花》(Deste Gol)。

在此次的和田之行主要目的在於透過阿不都拉·買吉龍老師來了解和田當地的木卡姆音樂發展。據阿布都拉先生自 1979 年開始搜集、錄制和田地區的維吾爾族民間音樂，包括 1990 年由新疆電視台錄制出版的一套和田木卡姆的錄音帶，還有阿布都拉用日本進口的錄音帶錄制的一系列的和田民歌、民間故事以及和田本地的十二木卡姆，木卡姆雖不完整但也是現今最早的有關和田十二木卡姆的音響資料了。

現在，他在新疆木卡姆歌舞團團長努孜來提的支持下，與兒子左普卡爾一起準備出版第一套和田地區的十二木卡姆，計畫 2015 年 2-3 月將出版詞曲同步的和田十二木卡姆譜集，且所選歌詞全部用察合台語，並附有漢語與英語的對照歌詞。由於時間緊迫，人手欠缺相關的音響資料要等兩年之後再出版，阿布都拉老師還說等書出版了，要在和田地區舉辦木卡姆學習班，召集和田市及周邊各縣的文化館中有一定藝術修養、且熱愛木卡姆藝術的有識之士前來培訓、學習，為和田十二木卡姆的傳承工作做出一點貢獻。

阿布都拉告訴筆者，標準的維吾爾古典木卡姆擁有十二部，365 首曲子，即 500 多年前，阿曼尼莎汗組織收集整理的木卡姆。每一部木卡姆分木凱迪麥、瓊奈額麥、達斯坦、麥西來甫四個部分，象徵著一年四季：春、夏、秋、冬，例如木凱迪麥象徵著春天，一年的開始。另外，在一本記錄了有關維吾爾木卡姆歷史的書中（察合台語與維吾爾語對照）詳細的記載了維吾爾十二木卡姆的發展歷程，書中提到十二木卡姆還對應著宇宙中的十二個星座，每個星座當令的月份所演唱的木卡姆都不相同，不可隨意亂唱，民間有傳言說，如果演唱的不是當個星座對應的木卡姆將會有不幸的事情發生。對於此一說法，阿布都拉先生尚未找到確切的資料證實這一說法，但不能否認這是一個讓人們重新認識維吾爾木卡姆的新角度，亦可說明內容豐富的維吾爾木卡姆中蘊含了古代維吾爾人樸素的宇宙觀與人生觀。

十二木卡姆的演出至少要有 5 個人，其中有一位是師傅，但如今會演唱木卡姆的人越來越少，木卡姆藝人分為四種：第一種就是像吐爾迪阿洪那樣的，能夠演唱整個木卡姆四個部分的“奈額麥家”；第二種是專門演唱瓊奈額麥的“奈額麥家”（由於木卡姆中瓊奈額麥是最為重要也是藝術性最強、難度最大的部分，因此評判一位木卡姆其藝術水平的高低，只需看他是否能夠演唱木卡姆的瓊奈額麥部分，以演唱數量最多者為藝術水準最高者）；第三種是專門演唱達斯坦的木卡姆演唱家；第四種是專門演唱麥西來甫的木卡姆演唱家。

1952 年新疆自治區人民政府下達相關文件，從全疆各地召集木卡姆家前往烏魯木齊，來自喀什、伊犁、哈密、吐魯番、和田等地的 300 多位木卡姆藝術家齊聚烏魯木齊，大家各自演唱自己家鄉的木卡姆，經過 3 個多月的評選，選出了當時會唱木卡姆曲目最多的木卡姆演唱家——吐爾迪阿洪，成為諸多木卡姆藝術家中的佼佼者，代表各地的木卡姆藝術家擔任自治區維吾爾木卡姆搶救工作的錄音對象。解放初期的新疆沒有錄音設備，也沒有會記譜的音樂工作者，因此，當時的自治區廳長塞伊布丁艾則茲與周恩來聯係，說明情況後便派來了一位負責記譜工作的音樂家——萬桐書，並帶著一台鋼絲錄音機，先後用了一年左右的時間完成了記譜工作。

1960 年版本的《十二木卡姆》有許多不足：1）只有記錄樂譜，沒有記錄歌詞，且記譜者萬桐書先生對維吾爾木卡姆音樂並不太了解，因此所記錄的樂譜在近日無法取用，記譜的原則、標準不一是導致樂譜無法使用的根本原因之一；2）該版本收錄了吐爾迪阿洪演唱的 131 首曲子，少了三分之二的曲目，吐爾迪阿洪只演唱了拉克、潘吉尕、烏夏克三部完整的 30 個大曲的木卡姆，其他的各部木卡姆均不完整，有的二十首、有的只有十幾首，其中四個木卡姆只有散板（木凱迪麥）部分，其餘部分一首曲子都沒有，而有的曲子由於年齡較大，記憶力不太好，部分曲目重覆演唱了多次。據阿布都拉先生所說：吐爾迪阿洪所掌握的曲子不只這 100 多首，原因在於他當時在烏魯木齊六個多月沒回家，十分想家，他有 39 個老婆，便匆匆演唱了部分曲目就回家去了，身為一個農民，吐爾迪阿洪並沒有意識到自己肚子裡有著具有歷史價值的古典藝術，他只想著他遠在南疆的妻兒們。

叁、心得與建議：

此次赴新疆除了參考新疆藝術學院相關系所發展方向、尋求未來與新疆藝術學院與新疆其他音樂研究單位建立合作與聯繫的管道外，同時了解大陸對於新疆

木卡姆音樂此項聯合國非物質文化遺產所保護的樂種，是如何來保護此一文化遺產的。藉此，了解兩岸音樂學與音樂文化資產發展的差異性，以及臺灣在音樂學與音樂文化發展上的優勢為何，以期走出臺灣在音樂學與音樂文化發展上自己的路。因此，本人建議：

一、建立系所特色，避免資源浪費：

正當少子化對臺灣大學招生開始產生影響之際，各個學校也開始思考發展的方向，建立學校的特色。國立臺南藝術大學民族音樂學研究所在面臨招生與發展壓力下，除了避免與北部大學相關系所發展重疊而造成資源浪費，亦企圖建立音樂工業、流行音樂、宗教音樂、兩岸少數民族音樂與世界音樂等臺灣較為優勢的研究方向，不但可以與北部相關系所發展方向區隔，也可以吸引大陸學生，甚至是各國學生前來就讀或交換。

二、兩岸音樂學互動，改變國內對大陸音樂院校承認制度：

臺灣與大陸音樂相關系所的交流漸漸頻繁，但目前為止所有的接觸都僅止於教師之間互動，對於兩岸學生的互動則較為不足，因此如何加強學生的研討會、交換生制度、碩士博士班學位就讀音樂學院等。然而目前臺灣在兩岸學歷承認上僅考量大陸綜合性大學或者所謂「211、985 工程」學校。然而，就音樂系所而言，大陸最好的音樂系所都在音樂專業院校，而大陸綜合性大學的音樂系所則相對較弱，但政府卻給予承認，完全不考慮其專業性的問題。雖然教育部已於年初也承認 18 所專業院校，其中音樂院校僅三所，且完全集中於北京、上海兩地，但由於這些院校皆屬大陸一線學校，加上來台就讀學生亦限制其戶籍地，以及規定陸生不可領取獎學金之規定，導致有意願來台就讀的陸生數量並不如預期。這也確實造成兩岸音樂學生交流上的困擾與阻礙。因此，我國政府確實在音樂專業上，應重新考量是否可能再行擴大其專業院校的學歷承認制度。

三、強化與大陸少數民族的音樂交流:

中國大陸除漢族外，上包含 55 個少數民族，其音樂文化特性有其一定程度差異性。雖然近年來臺灣與大陸少數民族有較多的表演活動的互動，但臺灣對於大陸少數民族音樂以及非物質文化遺產政策的學術性研究，仍然十分不足。而這也提供了臺灣大專院校一個可能的學術研究領域。

筆者與新疆藝術學院教授與新疆藝術研究所所長合影

筆者與新疆藝術學院前任院長（左）合影

南疆和田木卡姆藝人演奏巴拉曼樂器

南疆和田木卡姆藝人演奏手鼓

新疆和田木卡姆藝人

和田地區文化館

莎車木卡姆文化傳承中心

和田藝人演奏達斯坦樂曲