

冬不拉

流淌在草原上的音乐诗篇与文化图腾

撰文 / 汪菁（新疆艺术研究所）

在广袤无垠的新疆草原上，冬不拉以其独特的音色与丰富的表现力，成为哈萨克族人民心中不可或缺的精神寄托。这把用松木与桦木精心雕琢的乐器，孕育了独特的冬不拉文化，承载着哈萨克族的历史传承与文化意义，用悠扬的旋律诉说着草原上的悲欢离合与人生哲思。作为哈萨克族最具代表性的文化符号，冬不拉的象征意义早已超越其乐器本身，成为承载民族精神、历史记忆与生活方式的立体化文化载体。

跨越千年的文化传承与乐器演变

冬不拉作为哈萨克族特有的弹拨乐器，其历史可追溯至古代，与哈萨克族先民的游牧生活紧密相连，成为他们记录历史、表达情感、传承文化的重要载体。早期冬不拉制作材料简单，以兽皮为面、木杆为身、动物肠为弦。随着时代进步，制作工艺日益精湛，选材更为考究。现在的冬不拉大多选用松木做琴身，桦木做弦轴，使用耐用的尼龙弦。琴杆细长，设有十一个品位，音箱或扁平或瓢形，面板上绘有草原风格图案纹样，美观且具特色。这种演变既体现了哈萨克族对乐器制作工艺的不断探索与追求，也见证了文化的传承与发展。

多样的演奏艺术与丰富的曲目

冬不拉的演奏形式多样，独奏、齐奏、合奏各具魅力。独奏时，演奏者将内心情感化作悠扬音符，或激昂高亢，或低沉婉转，引人入胜。齐奏与合奏则展现出集体的力量，多把冬不拉同时奏响，形成强大的音乐共鸣或复杂的音乐织体，震撼人心。多样的演奏形式适应不同场合与情感表达的需求，无论是个人抒发情感还是集体庆祝活动，冬不拉都能发挥渲染气氛的作用。

根据音乐结构和演奏技法的不同，冬不拉乐曲分为“托克别奎依”（弹奏乐曲）和“切尔特别

奎依”（拨奏乐曲）。“托克别奎依”以手指弹弦为主，充分发挥冬不拉清脆明亮的音色特点，适合表现富有节奏感、欢快、活泼的场景；“切尔特别奎依”以拨弦为主，使冬不拉的音色变得柔和圆润，适合表达深沉的情感。这两类乐曲丰富了冬不拉的音乐表现力，使其能够细腻地传达各种情感和意境。

冬不拉演奏

哈萨克族民间流传着大量的冬不拉乐曲，表现着人们生活的方方面面，从赞美自然、歌颂英雄到表达爱情、反映社会现实，可谓包罗万象。哈萨克族传统舞蹈如卡勒角勒哈、鹰舞、熊舞、擀毡舞等，均以冬不拉为伴奏乐器。这些乐曲与舞蹈相互配合，生动展现了哈萨克族人民的生活场景和精神风貌，是哈萨克族传统文化的重要组成部分。

复杂的演奏技艺体系

哈萨克族人民在长期的冬不拉演奏实践中，总结出一套完整而系统的演奏方法与技巧。演奏时，演奏者坐姿端正，琴身斜置胸前，左手按弦，右手弹拨。左手指法丰富多样，包括滑音、颤音、揉弦等，通过调整手指触弦的位置和角度实现音色变化，能精准表达乐曲的情感。右手通过弹与拨的不同组合，产生千变万化的音色效果，演奏者需根据乐曲的情感变化，灵活调节手指的力度与速度，使音乐如行云流水般变幻无穷。这些演奏技艺是哈萨克族人民智慧的结晶，经过长期的传承与发展，形成了独特的艺术风格。

千姿百态的冬不拉

由于哈萨克族在历史、地域、部落、文化心理与生活习俗等方面存在差异，冬不拉在制作工艺

与定弦方式上呈现多样化特点。艺人根据个人喜好和特长进行制作和定弦，从而形成了各地形态各异的冬不拉：有的以部落命名，如克烈冬不拉，彰显部落文化独特魅力；有的以音域命名，如低音、中音、高音冬不拉，以满足不同音乐风格的需求；有的以用途命名，如奎依冬不拉、演奏冬不拉，体现其在特定场合中的应用；有的以形制命名，如三弦冬不拉等，展现制作工艺的创新发展；还有的以阿肯（民间歌手）的姓名命名，如阿拜冬不拉、阿西木冬不拉等，以纪念为冬不拉艺术做出杰出贡献的艺术家。这些千姿百态的冬不拉，不仅丰富了冬不拉文化的内涵，也反映了哈萨克族文化的多元性与包容性。

从生活仪式到当代传承

生活场景的仪式化表达

冬不拉深度嵌入哈萨克族日常生活，是连接个体情感与集体记忆的纽带，也是价值观传播的重要载体。在婚礼上，新郎团队在冬不拉的伴奏声中唱着《加尔加尔》，祈福两个家族融合后和睦昌盛；在出生礼、成人礼等人生仪典上，长者弹奏冬不拉为孩子送去祝福，传授做人的道理；阿依特斯大会上，牧民围坐阿肯四周，阿肯手持冬不拉即兴创作，歌唱祖国繁荣昌盛，歌唱对家乡的赞美，歌唱对美好生活的向往，歌唱对爱人的思恋。这些仪式赋予冬不拉在哈萨克族生活中特殊的意义，成为情感交流与文化传承的重要媒介。

阿拜冬不拉

供图/那孜雅·阿依丁

江布尔冬不拉

供图/新疆艺术研究所

民族身份的视觉化标识

冬不拉的形制特征与装饰艺术，是构成哈萨克族视觉辨析的核心元素。其音箱分为“阿拜冬不

拉”（有棱角）与“江布尔冬不拉”（椭圆形）两类，前者象征“锐意进取”，后者寓意“包容圆融”，共同勾勒出哈萨克族立体的民族性格。冬不拉琴身雕刻的羊角纹、卷草纹与几何图案，与自然崇拜相关，这些纹样赋予冬不拉更深层的文化寓意，使其成为“可携带的民族博物馆”。因此，在众多哈萨克族家庭中，即便主人不会弹奏，也会在家中最显眼的地方悬挂冬不拉，这种弹拨乐器不仅是音乐载体，更具有造型、装饰和象征意义。

现代转型中的文化坚守与创新

2008年，哈萨克族冬不拉艺术被列入国家级非物质文化遗产名录，其内容涵盖冬不拉制作与演奏两方面。为保护与传承珍贵的文化遗产，国家采取一系列措施，出台各级非物质文化遗产法律法规，为冬不拉的保护提供了法律依据与制度保障；各级政府、文化部门及相关社区提供冬不拉传习场所，开设假期免费青少年培训班，资助乐器制作匠人传承技艺，培育冬不拉艺术传承团体；通过举办艺术研讨会、出版学术著作、推动冬不拉演奏走向更广阔的舞台等方式，持续扩大其传播范围与影响力。更引人注目的是，年轻一代传承人尝试将冬不拉与流行音乐、电子音乐融合，这种创新使冬不拉成为“文化自信”的全球表达。在2024年巴黎国际音乐节上，冬不拉与手风琴的即兴合奏，被媒体誉为“丝绸之路上的声音对话”。冬不拉在现代转型中既坚守了传统文化精髓，又积极与时代接轨，展现出强大的生命力。

从人生礼仪的见证者，到民间歌谣的吟唱者，再到现代音乐的对话者，冬不拉在每一次弹拨中唤醒历史记忆，传承文化基因。它将“过去”与“未来”、“个体”与“集体”、“本土”与“全球”相融，汇聚成流淌在中华大地上的声音诗篇。每一个音符都如同一颗璀璨星辰，在中华民族的精神苍穹中熠熠生辉，为多元一体的中华文化谱写了来自草原的独特韵律。

编辑 / 杨颖容

