

Analysis of the musical characteristics of Hani people's wedding cry songs

Zihan Fu

Yunnan University, Kunming, Yunnan, 650000, China

Abstract

The Hani ethnic group's weeping wedding songs embody profound emotional depth in brides, serving as a vital component of their cultural heritage. However, with societal evolution, these traditional melodies are gradually losing their preservation environment and face the risk of extinction. To explore the musical characteristics of Hani weeping wedding songs, this paper first outlines their conceptual framework, then examines their artistic value, and finally analyzes their distinctive musical features. The research aims to deepen understanding of Hani musical culture, preserve the historical narratives embedded in ethnic music traditions, and promote modern innovation while ensuring the enduring legacy of these culturally significant songs.

Keywords

Hani nationality; weeping wedding song; musical characteristics

哈尼族哭嫁歌的音乐特征探析

付紫含

云南大学, 中国·云南昆明 650000

摘要

哈尼族的哭嫁歌蕴含着新娘深厚而复杂的情感,也是哈尼族民族文化的重要组成部分。然而随着时代发展,哈尼族哭嫁歌逐渐失去传承的环境,面临消失的风险。为了对哈尼族哭嫁歌的音乐特征展开探析,本文首先简述哈尼族哭嫁歌的概念,然后说明哭嫁歌的艺术价值,最后探析哈尼族哭嫁歌的音乐特征。研究旨在深入了解哈尼族的音乐文化内涵,帮助哈尼族保留民族音乐背后的历史文化故事,推动哭嫁歌得到现代化的创新发展与时代传承。

关键词

哈尼族; 哭嫁歌; 音乐特征

1 引言

哈尼族是我国具有丰富文化底蕴的少数民族之一,其传统婚嫁习俗中流传与传承的哭嫁歌,不仅是新娘与其亲友在仪式上表达复杂情感的重要活动,也承载着哈尼族世代相传的伦理观念、生活智慧和民族记忆。几千年来,哈尼族女性通过口耳相传的方式让哭嫁歌得到了传承与发展,哈尼族女性用哭嫁歌展现自己的温柔与坚强,也使其成为了婚嫁仪式上不可或缺的表演^[1],并通过这种表演连接起哈尼族个体与群体间的深厚情感。因此,对哭嫁歌展开研究具有一定价值。

【基金项目】“云音传韵”云南独有民族重要节庆音乐曲库建立(项目编号: S202510673164)。

【作者简介】付紫含(2005-),女,中国河北霸州人,本科,从事音乐学研究。

2 哈尼族哭嫁歌的概念

哈尼族哭嫁歌是哈尼族传统婚俗仪式中的重要民俗歌曲,通常于新娘出嫁时由送亲女伴演唱,有时会伴有简单的音乐伴奏。内容多以新娘对父母的感恩、对故乡亲人的眷恋以及对未来婚姻的期待与忧虑为主。通过哭唱结合的形式,抒发出新娘内心复杂而真挚的情感,既体现了哈尼族女性坚韧坚毅的性格特质,也承载了婚俗仪式的文化内涵与情感价值。

3 哭嫁歌的艺术价值

哈尼族的哭嫁歌不仅是婚嫁仪式中的情感表达方式,更承载着深厚的民族情感和历史文化内涵。因其哭唱交织的独特艺术形式,哭嫁歌曾被誉为“中国民间抒情叙事诗”。在声乐领域中,也是公认的具有较高艺术价值和强烈抒情性的民间声乐作品^[2]。哭嫁歌通过音乐手段表达个体情感,并形成了个体与群体的情感共鸣。

3.1 在情感表达上

元阳县哈尼族经典的哭嫁歌有《苏咪依》和《燃咪哗哈吧》。《苏咪依》通过句尾拖长尾音和下滑音的声腔技巧，配合着哭唱交替的演唱方式，具象化地表现出新娘内心的矛盾与忧伤。《燃咪哗哈吧》通过母亲主唱，群众帮腔的表演方式，既传递了母亲对女儿的嘱托与安慰，又抒发了母女间的离别之痛，从而构建起个体与集体间实现情感共鸣的桥梁，强化了仪式的感染力和群体认同感。这些作品不仅是个体表达自我情感的艺术载体，更通过音乐与仪式的共同作用，起到情感疏导和文化遗产的作用。

3.2 在音乐创作上

哈尼族哭嫁歌在旋律结构、音乐表现手法、调式音阶、唱腔风格、唱词特点、音乐表现力等方面都具有鲜明的民族独特性。其乐段多由2-5个乐句构成^[1]，并运用到的开腔衬词、句间衬词和结尾衬词等形式。开腔衬词多以歌曲最高音起调，用于为整首歌进行定调和铺垫情绪，如《苏咪依》中的“哎！嘿咪嘛啦”；句间衬词多为中音，起到衔接乐句，平缓气息的作用，如《嘎腊百》中的“阿依百”；结尾衬词大多为短促音，配合着群众帮腔，用来强化婚嫁仪式的仪式感，如《燃咪哗哈吧》中的“嘞”。

在调式与音节方面，哭嫁歌以五声调式为基础，在部分曲目加入 si 音或 fa 音拓展成六声调式。前文提到的《苏咪依》和《燃咪哗哈吧》都在五声音阶中加入清角或变宫音，以徵音为主音，形成鲜明的六声徵调，这种调式因主音的 sol 音色显得明亮而含蓄，经常被用来表达新娘对家人的感恩与不舍的复杂情感。而在《嘎腊百》中，主音的 do 音色稳定，常用在送嫁的场景中，向新娘传达来自亲友的坚定祝福感。《燃咪哗哈吧》中的六声调式里会用到 si 音，这会使得整体旋律略带忧郁色彩，使得歌曲更为贴合新娘在出嫁场景中内心的矛盾情绪。总之，哈尼族哭嫁歌的调式与音节都服务于新娘及家人的情感诉求，这也是哭嫁歌旋律设计的核心所在。

此外，哭嫁歌的音乐表现方式与情感传达特点也经常在现代音乐的创作中得到借鉴。哭嫁歌的即兴特点、多段体结构、固定衬句及一领众和等形式，不仅强化了音乐层次与民族风格，也被融入器乐作品之中。例如作曲家张朝的钢琴组曲《滇南山谣三首》第三章《山火》就借鉴了哭嫁歌一人领唱、群众对答的互动形式，通过钢琴弹奏的层次变化，模拟哭嫁歌的应答效果，丰富了器乐演奏的抒情与叙事能力。这一方面体现出传统哭嫁歌艺术对当代音乐创作的影响，另一方面也反映出哭嫁歌作为民间声乐瑰宝的持久生命力与强大适应性。

3.3 在文化传承上

哭嫁歌作为民族文化的重要载体，不仅能通过歌词传递着哈尼族的伦理观念、生活智慧和民族文化，也能通过集体演唱的民俗仪式，不断深化民族认同与文化凝聚力。并在现代音乐创作过程中实现“双创”转化，体现出其深厚的艺

术创新价值。这使得哭嫁歌由此成为链接哈尼传统文化与现代文化的枢纽，使民族文化能在在新时代中持续焕发生命力，推动了民族音乐遗产的现代化传承与创新性发展。

3.4 在社会功能上

哭嫁歌不仅是哈尼族特有的艺术形式，也是哈尼族对女性社会角色的隐形教化工具。哈尼族女性从小就要学习哭嫁歌，在演唱中潜移默化地接受性别角色与家庭伦理的认知教育。

3.5 在民族特色上

将哈尼族的哭嫁歌在音乐特征与情感表达上具有鲜明的民族特征，并与其他民族的哭嫁调形成明显差异。例如，彝族哭嫁调主要以 sol、do、re 三声音列为主，常在长音后猛然回收，形成哽咽音，因此在情感上的表达更为激烈。而哈尼族的哭嫁歌以五、六声调式为主，旋律中两个音之间按音阶的音级顺序作二度音程的上行或下行，在情绪表达上逐步递进或递减，因此旋律较为平和。傣族哭嫁调常用葫芦丝伴奏，音色明亮。而哈尼族多无伴奏，若出现伴奏，则多用以提供弱化的节奏支撑，并以此突出入声的情感传达。

4 哭嫁歌的音乐特征

4.1 音乐特点

4.1.1 地域性

云南省多民族聚居的环境背景孕育出了丰富多彩的民族文化。哈尼族的哭嫁歌受其影响，在不同支系、语系间的存在着不同的风格，使得这些哭嫁歌在保留了情感与文化共性的基础上，于表现形式和音乐风格等方面呈现出显著的地域差异。

4.1.2 即兴性

前文提及，哈尼族哭嫁歌由固定衬句以及单乐段多段歌词的结构组成，这为演唱者提供了充分的自由发挥空间，演唱者与帮腔人可以根据现场情境、过往经历与当下的情绪体验等因素，自由地进行即兴创作，使得哭嫁歌的歌词内容更具感染力、真实性和情感深度，强化了婚嫁仪式中的情感交流深度与艺术表现力。

4.1.3 原生性与创造性

在历史上，云南作为边远地区，在文化交流方面较为封闭，因此民族文化大多保存较好。这使得以口耳相传的形式保留下来的原生性哭嫁歌不仅没有受到现代音乐的影响，甚至还为流行音乐的创作提供了丰富的灵感。在二次创作的过程中，哭嫁歌在保留了哈尼族民族文化色彩与音乐特点的基础上，也实现了创新性与创造性发展，丰富了民族文化传承的途径。

4.2 表现形式

哈尼族哭嫁歌通过多样的演唱形式、丰富的情感表达、多样的内容和简单的乐器伴奏，展现出哈尼族独特的婚俗文化和艺术魅力，具体如下所示：

在演唱形式上，哭嫁歌包涵独唱、对唱、齐唱、重唱、

一领众和、领唱与帮腔等形式。独唱由新娘独自抒发情感，表达对娘家的不舍和对未来的憧憬。对唱由新娘与母亲、姐妹等亲人相互对唱，增进情感交流。齐唱由新娘和女伴们一起合唱，表达共同的情感。重唱由不同声部同时演唱不同旋律，增强音乐表现力。一领众和能营造出庄重热烈的氛围，而领唱与帮腔则靠帮腔者衬托和渲染情感。

在情感表达上，哭嫁歌包涵只哭不唱、只唱不哭、又唱又哭和诉说式吟唱等形式。只哭不唱是母女的相互哭诉，无唱词和歌声。只唱不哭由咪咕在酒席上代唱，表达祝福或嘱咐。又唱又哭则用以抒发复杂情感，诉说式的吟唱以吟唱诉说情感，富有感染力。

在内容形式上，哭嫁歌可分为出嫁歌、哭嫁歌和送嫁歌三大类。出嫁歌侧重表达新娘对父母养育之恩的感激和对新生活的向往；哭嫁歌主要用于展示离别愁绪与身份转化的心理矛盾感；送嫁歌则是在送亲过程中由女伴们进行演唱，内容多为表达祝福和惜别之情。

在乐器伴奏形式上，包括有乐器伴奏和无乐器伴奏。无乐器伴奏时，仅靠人声演唱，着重突出情感表达。有乐器伴奏的会使用芦笙、唢呐、弦子等乐器伴奏，增强音乐感染力。

4.3 唱词特点

哈尼族哭嫁歌在语言上以哈尼语为主，保留了浓厚的民族语言特色和文化原生性。唱词讲究字正腔圆、收声归韵和节奏控制，韵律严谨，音调和谐，即使听众听不懂哈尼语，也能通过曲调感受其中的韵味。而经过二次创作的哭嫁歌则可以通过汉语演唱，以增强文化传播力度和艺术融合度。

在内容上与情感上，唱词会根据不同歌唱主体的角色身份以及歌唱时的场景特点进行即兴调整，确保歌曲与当事人、观众的情绪体验相契合。例如，在婚俗仪式中，既有母亲、长者唱述娶嫁的来历、故事、传说及做媳妇的规矩等，又有群众以帮腔的形式传递祝福，还有新娘通过哭嫁歌抒发情感，女伴则在送行时借助送嫁歌传递惜别与鼓励之情。因此哭嫁歌的唱词具有多层次的叙事与抒情体系^[4]。

4.4 旋律特征

哈尼族哭嫁歌多采用级进和小跳进，旋律起伏流畅，抒情性强，并通过音程的跳进来增强情绪感染力。同时，哭嫁歌的旋律还具有自由灵活的特点，句尾常有延长音与下滑音，再加上混合节拍与演唱者的即兴发挥，使得旋律不仅表现力强，还富有个性色彩。并且，哭腔与滑音、颤音等装饰音的运用也进一步地强化了旋律的哀婉忧伤的情绪色彩。哭嫁歌的旋律大多在中音区，音域一般在八度左右，易于演唱与传唱，少数曲目音域较宽，可以展示出演唱者的演唱技巧。

4.5 节奏与节拍特征

哈尼族哭嫁歌在节奏与节拍特征上呈现出自由表达与规整性并存的特征。在《苏咪依》《咪咪吧吧》这种原生性哭嫁歌中，更多地采用了无固定节拍的散板。乐句的时长

会随演唱者的情绪波动变化而调整，例如，当新娘哭诉舍不得父母时，哭嫁歌的节奏会放缓，乐句间的停顿时间会加长，甚至带有哽咽。而当母亲唱着赋有教导意味的歌词时，歌曲的节奏则会更为规整严肃，确保演唱者的叙述能得到清晰的传达。

5 哈尼族哭嫁歌的传承建议

5.1 哈尼族哭嫁歌的传承困境

随着现代社会各项技术的兴起以及基础设施的普及，传统的婚嫁仪式正在被城市化婚礼逐步取代，哭嫁歌也随之而简化。同时普通话与汉字的普及，也使得哈尼族年轻人对自己的民众语言缺少重视，不愿意学习本民族语言，导致哭嫁歌的传承存在语言危机。再加上现代记录的哭嫁歌曲谱固定，年轻人即使学习了，也没有展现出即兴创作的歌唱特点，导致哭嫁歌失去了触景生情的灵活性，也缺少了新娘真实情感的表达。

5.2 哈尼族哭嫁歌的传承建议

可参考玉溪师范学院的实践案例，将哭嫁歌纳入本地区本民族的音乐课程当中，并邀请专业的哭嫁歌演唱者进入校园参与教学，以此强化哭嫁歌的传承与教育力度。

同时，还可以充分结合现代数字技术，利用新媒体、短视频平台，以歌曲结合哈尼族的生活场景制作短视频，以此扩大歌曲的传播力度与知名度，吸引外地年轻人学习并创作出内容正面积的哭嫁歌。

此外，还可以将哭嫁仪式常驻景区，形成具有民族特色的景区文化点，邀请游客参与帮腔，深化游客对哭嫁歌的情感体验，并以此带动当地经济发展，吸引哈尼族年轻人主动学习并传承本民族文化与习俗。

6 结语

本文基于哈尼族哭嫁歌展开研究，首先阐明哭嫁歌是哈尼族传统婚嫁习俗中的重要民俗歌曲，并说明其演唱形式多样，情感丰沛，内容主要围绕新娘对父母的感恩、对家乡亲友的不舍和对婚姻生活的复杂情感展开，简要介绍哭嫁歌在现代社会存在的发展危机。然后以《苏咪依》和《咪咪吧吧》为例，说明哭嫁歌的艺术价值，最后从音乐特点、表现形式、唱词特点、旋律特征和节奏与节拍特性五个方面说明哈尼族哭嫁歌的音乐特征，并根据哈尼族哭嫁歌的传承困境提出相应建议。研究旨在深入理解哈尼族音乐文化内涵，深化人们对哈尼族哭嫁歌的理解与认知，帮助其实现现代化的传承与发展。

参考文献

- [1] 彭黄.论哈尼族哭嫁歌的音乐特征[J].歌海, 2021, (01):65-69.
- [2] 朱琳, 高凡博西, 蔡木子戈.论哈尼族“哭嫁歌”的艺术性重构[J].保山学院学报, 2020, 39(06):89-92.
- [3] 贾晨斐.“哭嫁调”在音乐创作中的应用与发展研究[D].云南师范大学, 2016.