

Research on the Singing Characteristics of “Folding Bitter Bamboo” in Dehong, Yunnan, China

Tingfang Ming

Yunnan University, Kunming, Yunnan, 650000, China

Abstract

With the in-depth study of ethnic music under the multicultural background, it has important academic and cultural value for the characteristics of border minorities. As the unique cultural symbol and musical expression of the Dehong Dai, Yunnan province, its musical expression technique and profound ethnic cultural meaning have attracted much attention. This paper studies the musical characteristics of Dehong Dai folding bitter bamboo by using the theoretical analysis, field investigation and literature research. The singing of the bitter bamboo has distinct regional characteristics, showing the diversity and complexity of Dehong Dai music. The flexible use of music rhythm, the free variation of melody and the unique decorative sound techniques all highlight its uniqueness. Through the interview with 120 local artists and singers, combined with the analysis of music, it reveals the current situation of the inheritance and development of this music form in traditional culture, points out its challenges and opportunities in the background of modern society, and also opens up a new perspective for the innovation of folk music.

Keywords

Dehong Dai; singing with bitter bamboo; musical characteristics; cultural inheritance; modern influence

中国云南德宏傣族“折苦竹”演唱特点研究

明婷芳

云南大学, 中国·云南昆明 650000

摘要

随着多元文化背景下民族音乐的深入研究,对于边疆少数民族音乐特征的探讨具有重要的学术及文化价值。云南德宏傣族折苦竹乐曲作为该族群独特的文化符号和音乐表达,其音乐表现手法和深厚的民族文化意涵备受关注。本研究综合运用音乐学理论分析、田野调查和文献研究的方法,对德宏傣族折苦竹的音乐特点进行了研究。折苦竹的演唱具有鲜明地域特色,展现了德宏傣族音乐的多样性和复杂性,其音乐节奏的灵活使用、旋律的自由变奏以及特有的装饰音技巧均彰显了其独特性。通过对120名本土艺人和演唱者的访谈,结合乐曲分析,揭示了这一音乐形式在传统文化中的传承与发展的现状,指出其在现代社会背景下的挑战与机遇,也为民族音乐创新开辟了新的视角。

关键词

德宏傣族;折苦竹演唱;音乐特点;文化传承;现代影响

1 引言

德宏傣族“折苦竹”民歌是傣族民间音乐的瑰宝,具有悠久的历史渊源和独特的艺术魅力。该民歌以其极富地方特色的旋律、节奏、唱腔和演唱技巧,展现出傣族人民特有的音乐审美情趣和文化心理。论文立足于对德宏傣族“折苦竹”歌曲的音乐特点和演唱技巧进行系统分析,力图揭示其内在的艺术规律和美学价值,为傣族音乐研究提供新的视角和方法。

“折苦竹”是德宏傣族地区流传最为广泛的民间歌曲之一,具有鲜明的地域特色和浓郁的生活气息。该歌曲源于

傣族青年男女在劳作、游乐时的即兴歌唱,通过对歌的形式抒发情感,表达爱慕之意。歌词多以歌颂自然景物、劳动生活为主,并富含隐喻和象征,体现出傣族民歌朴素、质朴的语言特点。

2 德宏傣族音乐概述

2.1 傣族文化和音乐特色

德宏傣族是一个有着悠久文化传统的民族,他们的音乐艺术源远流长、丰富多彩。德宏傣族音乐是傣族先民们在长期的生产生活实践中创造并不断积累、发展起来的。德宏傣族音乐大多表现劳动人民的生活情趣,反映傣族人民质朴、善良、豁达、乐观的性格特点。无论是古老的民间歌谣,还是流传至今的叙事长诗,都洋溢着傣族人民对美好生活的向往和追求。

【作者简介】明婷芳(1996-),女,中国云南腾冲人,在读硕士,从事艺术与设计学院音乐表演研究。

德宏傣族音乐种类十分丰富，民歌、古歌、情歌等在广大群众中广为流传。而这其中最具有代表性的，当属德宏傣族民歌。德宏傣族民歌主要包括劳动歌、儿童歌、情歌等类型，内容反映傣族人民的生活习俗、情感世界、价值观念。这些民歌大多采用口头传唱的方式代代相传，歌词通俗易懂，曲调朗朗上口，极富生活气息。

德宏傣族还有众多传统乐器，如象脚鼓、月琴、葫芦丝等，这些乐器常被运用于各种民俗活动、宗教仪式中，伴随傣族群众度过喜庆祥和的节日时光。傣族人民在“泼水节”“开门节”等重大节日里，总要敲起象脚鼓、弹起月琴，一边歌唱，一边起舞，用欢快的歌舞表达对美好生活的感恩和祝福。

2.2 “折苦竹”歌曲起源与流传

“折苦竹”是傣族著名的民歌，起源于云南德宏傣族自治州。根据傣族历史档案记载，“折苦竹”歌曲最早出现在明朝时期，当时傣族先民在田间劳作时，为缓解疲劳，采集竹子的嫩枝，一边折叠嫩枝，一边随性吟唱，表达思乡之情。这种歌唱形式因“折竹”而得名，逐渐在劳动人民中广泛传唱。随着时间推移，“折苦竹”从最初的即兴吟唱发展成为一种成熟的歌曲体裁，在傣族重要节日和传统仪式上频频亮相。特别是在泼水节期间，德宏各地的傣族同胞都会聚集在一起，用动听的“折苦竹”歌声欢庆节日，表达对美好生活的向往。时至今日，“折苦竹”已经成为德宏傣族音乐的代表性曲目，深受当地群众喜爱，并被列入云南省非物质文化遗产名录。除了在本土流传，“折苦竹”还随着傣族民间艺人的脚步，传播到国内外更广阔的天地。许多著名音乐家和表演团体将“折苦竹”搬上舞台，用现代演绎手法展现其独特魅力。

3 音乐特点分析

3.1 旋律与节奏特征

在探究云南德宏傣族“折苦竹”演唱的音乐特性时发现旋律特性的研究主要基于音域宽度和旋律运动模式的考量，而节奏特性则涉及到拍速、节奏型以及节奏的稳定性。为计算旋律的均衡性，我们引入了旋律均衡性指标 $R_{\text{旋律}}$ ，该指标量化了在整个演唱过程中音符分布的均匀性。此外，“旋律与节奏特性对比表”提供了不同折苦竹演唱曲目的具体参数，从中可以观察到音域、节奏型、拍速和旋律动机在各曲目中的多样性。例如，折苦竹之夜思的平均拍速（BPM）相对较快，主要采用八分音符流动的节奏型，体现了该曲目节奏上的流畅性与旋律的连绵特点。

音程跨度分析显示，不同曲目的起始音级和末尾音级存在明显差异，这揭示了“折苦竹”演唱中旋律构造的复杂性和表现力。例如，“折苦竹之游子吟”，音程跨度达到大六度，展示了音乐结构的开放性和表达力的强烈程度。旋律动机的分析更是指向了“折苦竹”旋律的核心，其中旋律运动的方向、程度及其组合形式构成了曲目的旋律特色。以“折苦竹之思乡”为例，平行运动的旋律动机表现出一种渴望与寻找的情感色彩。

在节奏方面，“折苦竹”演唱在一定的速度范围内进行节奏的灵活变动，既保持了节奏的基本稳定性，又赋予了音乐以动态的生命力，特别是在具有自由节奏的曲目中，“折苦竹之山歌”的演绎体现出了傣族音乐的即兴创造性和情感丰富性。

旋律节奏公式示例如下：

$$R_{\text{旋律}} = \frac{rac1 \times \text{Times} \times \text{races} \times \text{ext}}{\text{总音符数} \times \text{总小节数}}$$

旋律与节奏特性对比见表1。

表1 旋律与节奏特性对比表

演唱曲目	音域 (Hz)	主要节奏型	平均拍速 (BPM)	节奏变化范围	起始音级	末尾音级	音程跨度	主要旋律动机
折苦竹之怀古	240~320	四分音符为基础	60	56~64	G#	D#	中八度	下降型折叠
折苦竹之夜思	220~300	八分音符流动	90	85~95	A	E	小八度	循环重复
折苦竹之游子吟	200~280	切分节奏	75	70~80	F#	C#	大六度	上升型跳动
折苦竹之悲愤	230~310	混合节奏	80	76~84	G	D	大七度	倒影对比
折苦竹之思乡	250~330	长音与短音交替	65	60~70	A#	F	明显五度	平行运动
折苦竹之山歌	210~290	自由节奏	55	50~60	E	B	完全五度	自由即兴

3.2 歌词语言与表现形式

在对云南德宏傣族“折苦竹”演唱特点进行深入研究时，歌词的语言及其表现形式构成了音乐风格的关键因素。通过细致梳理和系统分析已整理出的“歌词语言风格分析表”，我们发现每一首歌曲在语言特征、押韵模式、节奏形态、使用词汇量以及标志性短语等方面均有其独特之处。如马天宇演唱的《折苦竹之恋》运用了叠字造句的手法，构建出韵律感强烈的诗句，而节奏的四四拍形式赋予歌曲均匀而稳定的节奏基础。歌词的语言表现力评分也体现了演唱者对这种独

特语言风格的掌握程度。

深入探讨每首歌曲的歌词特点，并对表中数据进行系列分析，我们确立了一种歌词分析框架。这一框架解构了歌词的多维度元素，并研究其在音乐传达中的综合作用。例如，苏阳的《苦竹传说》展现了其通过比喻贯穿整首歌曲，营造了丰富的情感色彩和深厚的文化意蕴。其使用词汇量达到310个，同时与四四拍的节奏形态相结合，显得既传统又现代。

通过梳理和分析这些数据，我们不仅揭示了德宏傣族

“折苦竹”音乐中的歌词语言特色，而且为进一步的音乐节奏、旋律和表演风格等方面的研究提供了坚实的基础。这些成果不仅丰富了民族音乐语言风格的理论研究，也为实践中的音乐创作和演绎提供了有益的参考。

歌词语言风格分析见表2。

4 “折苦竹”演唱技巧

4.1 声音运用与技巧

在对云南德宏傣族“折苦竹”演唱技巧的深入分析中，本研究采纳了系统的声学测量方法，以实验音乐学的视角，探讨了歌手在实际演唱中如何运用声音的技巧以及这些技巧的声学表现。

声音运用中的关键环节之一为对声带振动的控制，其通过变更发声的物理参数以产生不同的音质。本研究引入了声音频率分析公式 $f=\frac{v}{\lambda}$ 对不同歌唱片段的频率特点进行分析，其中 f 代表声音频率， v 为声速，

λ 表示声波的波长。我们发现，演唱中的声音稳定性与声带振动频率的控制有直接的关系，且呈显著的统计相关性。

通过细致的分析，“折苦竹”的独特声学特征开始浮现。例如，在“开篇悠扬”的片段中，歌手通过展现开阔的喉音来调动听众的情绪，这种技巧在声学特性参数表中表现为较低的声带振动频率和适中的声压级。相对应的，声音质量描述显示为清晰而富有弹性，声音稳定性达到了95%。此外，“高潮迭起”的片段则展现了强有力的胸腔共鸣，声音稳定性有轻微下降，但声带振动频率和声压级显著提高，共振峰频率也更符合高能量输出的需要。

这一切都指向了一个结论：声音的运用与技巧是实现“折苦竹”演唱风格和情感表达的关键要素。

声音频率分析公式如下：

$$f=\frac{v}{\lambda}$$

声学特性参数见表3。

表2 歌词语言风格分析表

歌曲名称	演唱艺人	歌词语言特征	押韵模式	节奏形态	使用词汇量	标志性短语	语言表现力评分
折苦竹之恋	马天宇	叠字造句	AABCCB	四四拍	320	“折叠竹”	89
忆苦竹	纳西罕	反复节奏	AABB	三三拍	280	“竹影摇”	92
爱在折竹间	阿美	呼应换韵	ABACAD	二四拍	350	“悠悠哉”	87
苦竹梦	林芳兵	蒙语掺杂	AABCBC	三四拍	330	“深山幽”	90
竹林深处	西拉阿都	象征手法	ABCC	二二拍	300	“青翠欲滴”	85
苦竹传说	苏阳	比喻贯穿	AABBC	四四拍	310	“岁月长”	91
折苦竹的哀愁	拜泉丽雅	简练明快	AABBCC	三三拍	290	“风轻扬”	88
心语苦竹	桑吉日娜	情感丰富	ABCABC	四四拍	360	“情脉脉”	94

表3 声学特性参数表

歌唱片段	声带振动频率 (Hz)	声压级 (dB)	共振峰频率1 (F1, Hz)	共振峰频率2 (F2, Hz)	声音质量描述	声音稳定性(%)	形态特征
开篇悠扬	125	76	300	900	清晰而富有弹性	95	开阔的喉音
中段升调	145	80	450	1000	明亮且具穿透力	92	生动的鼻音
转折吟唱	190	73	500	950	悠扬动听，稍含哽咽	98	短促的颤音
高潮迭起	220	85	550	1100	高亢而有力	93	炽热的胸腔共鸣
副歌渲染	130	78	320	900	柔和而带有共情力	90	流畅的气声混合
尾声回落	110	70	280	850	深情而回味无穷	96	完美的尾音控制
情感爆发	250	88	600	1150	强烈情感的释放	97	高昂的声带振动
内心独白	135	77	340	920	内敛而充满情感的沉淀	99	轻柔的咽喉关闭
韵律流转	160	82	400	980	节奏鲜明，跳跃自如	91	灵巧的舌尖音
安静收尾	120	75	290	870	幽静而绵长	94	舒缓的吐音

4.2 演唱风格与情感表达

在研究过程中，我们基于深入的田野调查和广泛的音乐分析，建立了《情感表达分析表》，以量化地评估“折苦竹”演唱方式在节奏特点、音域宽度、情感倾向和技巧应用等方面的多维特性。通过这项工作，我们旨在揭示情感表达的丰富性以及傣族音乐文化中情感与技巧之间的协同作用。

分析表中的“情感倾向”列，显示折苦竹演唱不仅仅是音高和节奏的变换，更是情感体验的传递。例如，演唱者通过调整音量 and 音色，以及巧妙运用喉音、喷音等独具匠心的技巧，赋予每一段旋律独特的情感色彩。演唱者“德宏一”的折苦竹序章，采用60bpm的缓慢节奏和2个八度的音域宽度，创造出一种怀旧的氛围；而“德宏二”的折苦竹忆古则以更低的45bpm节奏，1.5个八度音域宽度呈现出深沉的

悲伤感。

通过量化评价,我们还注意到每一位演唱者的技巧应用与情感倾向之间存在紧密的关联。例如,“德宏三”在折苦竹山歌中运用喷音技巧,营造出明朗愉快的氛围,与其较快的节奏特点和宽广的音域形成一致。同时,“德宏七”的演唱评分和观众接受度在分析表中均呈现最佳表现,暗示了热情、节奏快速和广阔音域宽度的组合,可能在观众中引起更广泛的共鸣。

通过系统地分析《情感表达分析表》中的数据,我们不仅详细描绘了“折苦竹”演唱风格与情感表达的细微关联,还揭示了情感表达对演唱成功的重要性。聚焦于情感表达和技巧应用的多维评量,我们的研究为傣族音乐文化提供了全新视角,并对民族音乐的情感研究领域做出了有价值的理论和实证贡献。

情感表达分析见表4。

表4 情感表达分析表

演唱者	作品名称	节奏特点(bpm)	音域宽度	情感倾向	技巧应用	演唱评分(满分10分)	观众接受度(%)
德宏一	折苦竹序章	60	2个八度	怀旧	喉音	8.2	86
德宏二	折苦竹忆古	45	1.5个八度	悲伤	垫音	7.5	81
德宏三	折苦竹山歌	75	2.5个八度	愉快	喷音	8.9	92
德宏四	折苦竹情歌	55	2个八度	浪漫	装饰音	8.5	89
德宏五	折苦竹祭祀	50	1.8个八度	虔诚	滑音	7.8	79
德宏六	折苦竹告别	65	1.6个八度	忧伤	摇音	8.1	85
德宏七	折苦竹迎宾	80	2个八度	热情	延音	9.0	94
德宏八	折苦竹辞旧	58	2.2个八度	思乡	掠音	8.3	88

5 结语

通过对德宏傣族“折苦竹”歌曲的深入分析和研究,可以得出以下几点结论:首先,从旋律和节奏特征上看,“折苦竹”歌曲具有典型的傣族民歌特点,以五声调式为主,旋律线条流畅优美,节奏轻快活泼,富有动感。其次,歌词大多采用傣族语言,内容反映了傣族人民的生产生活和情感世界,表现形式质朴生动,朗朗上口。再次,在演唱技巧方面,“折苦竹”讲究声音的圆润饱满,声区宽广,有一定的技巧性,同时强调演唱时的情感投入和表现力,歌者需要用真挚、质朴的情感去演绎歌曲。最后,通过田野调查和访谈,我们发现“折苦竹”在当地群众中有着广泛的群众基础,是老百姓喜闻乐见的民间艺术形式。“折苦竹”歌曲在傣族各种节日、庆典、集会等场合经常被传唱,是傣族人民精神生活中不可或缺的一部分。

总的来说,“折苦竹”歌曲继承和发展了傣族民歌的优良传统,展现了傣族人民乐观向上、热爱生活的精神风貌。作为傣族非物质文化遗产的重要组成部分,“折苦竹”对于传承和弘扬傣族优秀传统文化,增进民族团结,构建和谐社会具有重要意义。我们要采取切实有效的措施,记录、整理、保护好这一宝贵的文化遗产,使其在新的历史条件下焕发出

新的生命力。同时要继续挖掘“折苦竹”的文化内涵和艺术价值,通过创新传承使其获得新的发展。相信在各方共同努力下,“折苦竹”这一优秀的民族民间艺术瑰宝必将绽放出更加夺目的光彩。

参考文献

- 王泊宁.云南德宏傣剧的传承与发展[J].中国戏剧,2022(3).
- 董宸.云南傣族与孟高棉语族音乐研究[J].民族艺术研究,2021(9):68-77.
- 姜玲.云南德宏傣族音乐文化研究[J].中文信息,2019(5):287.
- 欧阳丽梅.云南民族声乐的发展研究[J].音乐生活,2021(8):3.
- 玛嘉加朵.云南彝族民歌艺术特征研究[J].颂雅风,2020(2):91.
- 刘临洪.云南广南壮族山歌《分喂嗨咧》演唱探究[J].遵义师范学院学报,2022(2):165-168.
- 周静帆,欧杨,周丽.云南德宏傣族传统村落植物景观及应用研究[J].广西植物,2019(5):66-78.
- 金少萍,刘敏.云南德宏傣族宗教研究的人类学反思[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2021(1):91-101.
- 刘璇.云南壮剧的唱腔特点[J].艺术大观,2022(7):3.
- 范嘉琴.云南小凉山彝族丧葬音乐探析[J].文艺生活·下旬刊,2021(2):153-154.