

传统叫卖调元素在民族乐团作品中的创新性重构

戴金来

徐州工程学院（师范学院），江苏 徐州 221018

DOI:10.61369/SE.2025050012

摘 要： 本文聚焦于传统叫卖调元素在民族乐团作品中的创新性重构。通过深入剖析传统叫卖调的艺术特征，包括独特的音乐形态、丰富的文化内涵以及鲜明的地域风格，结合具体作品阐述其在民族乐团作品中的创新性运用，如在旋律、节奏、和声等方面的融合与创新，进而探讨这种创新性重构对传统叫卖调传承发展的重要意义以及对民族乐团作品创作的推动作用，旨在为民族音乐的创新发展提供有益的参考。

关 键 词： 传统叫卖调；民族乐团作品；创新性重构

Innovative Reconstruction of Traditional Hawking Tune Elements in the Works of Ethnic Orchestras

Dai Jinlai

Xuzhou Institute of Technology (Normal College), Xuzhou, Jiangsu 221018

Abstract： This paper focuses on the innovative reconstruction of traditional hawking tune elements in the works of ethnic orchestras. By deeply analyzing the artistic features of the traditional hawking tune, including its unique musical form, rich cultural connotation and distinct regional style, and combining specific works, this paper expounds its innovative application in the works of ethnic orchestras, such as the integration and innovation in melody, rhythm and harmony. Furthermore, this paper explores the significant meaning of this innovative reconstruction for the inheritance and development of traditional hawking tunes and its promoting effect on the creation of works by ethnic orchestras, aiming to provide useful references for the innovative development of ethnic music.

Keywords： traditional hawking tune; works of a national orchestra; innovative reconstruction

引言

传统叫卖调作为一种独特的民间音乐形式，承载着丰富的历史文化信息和地域特色，是中华民族传统文化的重要组成部分。它曾广泛存在于人们的日常生活中，是小商小贩们招揽生意的独特方式，以其独特的旋律、节奏和语言魅力，构成了一幅生动的市井生活画卷。然而，随着时代的变迁和社会的发展，传统叫卖调的生存环境发生了巨大变化，逐渐淡出了人们的视野。

民族乐团作为传承和发展民族音乐的重要力量，在推动民族音乐创新发展方面肩负着重要使命。将传统叫卖调元素创新性地重构于民族乐团作品中，不仅为传统叫卖调的传承与发展提供了新的途径，也为民族乐团作品注入了新的活力和文化内涵，丰富了民族音乐的表现形式和内容。通过对传统叫卖调元素的挖掘、整理和再创作，使其与现代音乐创作理念和技法相结合，能够让古老的叫卖调在当代社会焕发出新的生机与活力，同时也为民族乐团作品的创作带来新的灵感和思路，促进民族音乐的创新发展。

一、传统叫卖调的艺术特征

（一）音乐形态

传统叫卖调的旋律具有独特的形态特征。它往往与当地的方言紧密结合，旋律起伏随着语言的声调变化而变化，形成了一种自然流畅且富有韵味的旋律线条。例如，“破——烂——换钱罗”。老北京叫卖调中，儿化音的大量运用使得旋律更加婉转曲

折，如“冰糖葫芦儿——”，“葫芦儿”的发音拖长且带有儿化韵，旋律也随之呈现出独特的起伏。同时，叫卖调的音域相对较窄，一般在一个八度以内，以方便演唱者在街头巷尾轻松传唱。在音程进行上，多以级进和小跳进为主，使旋律既易于记忆又富有变化。

从节奏方面来看，叫卖调的节奏丰富多样且极具生活气息。为了吸引顾客的注意力，叫卖调常常运用切分节奏、附点节奏

等，打破常规的节奏律动，形成独特的节奏重音。比如卖报的叫卖声“卖报，卖报，今几个的新闻真正好”，通过切分节奏突出“真正好”，增强了叫卖的吸引力。此外，叫卖调的节奏还会根据所卖商品的特点和叫卖场景进行变化，如卖糖葫芦时节奏较为轻快活泼，而卖大件物品时节奏则相对沉稳。

中速

$\frac{2}{4}$ $\overset{\cdot}{\times}$ — | $\overset{\cdot}{\times}$ — | $\overset{\cdot}{\times} \times$ $\times$ | $\times \cdot$ 0 ||

破 烂 换 钱 罗！

中速

a) $\frac{2}{4}$ $\times$ — | $\overset{\cdot}{\times}$ · 0 || b) $\frac{2}{4}$ $\overset{\cdot}{\times}$ $\times \times$ | $\overset{\cdot}{\times}$ — ||

烧 鸡！ 烤 羊肉 串！

中速

c) $\frac{2}{4}$ $\overset{\cdot}{\times}$ $\overset{\cdot}{\times}$ · ||

爆 肚！

（二）文化内涵

传统叫卖调蕴含着深厚的文化内涵，是社会生活的生动写照。它反映了不同历史时期的商业文化，通过叫卖调可以了解到当时的商品种类、价格、销售方式等商业信息。例如，在古代的叫卖调中可能会出现“绸缎绫罗，物美价廉”等内容，展示了当时的丝绸贸易和商品宣传方式。同时，叫卖调也是地域文化的载体，不同地区的叫卖调具有鲜明的地域特色，反映了当地的风俗习惯、语言特点和人文风情。如天津卫的叫卖调充满了豪爽、幽默的地域性格，与天津的码头文化紧密相连；而江南地区的叫卖调则温婉细腻，体现了江南水乡的文化韵味。

叫卖调还承载着劳动人民的生活情感和智慧。它是小商小贩们在艰苦的劳动生活中创造出来的，通过叫卖来表达自己对生活的热爱和对生意的期望。叫卖调中常常包含着一些幽默、诙谐的语句，既缓解了劳动的疲劳，又增添了生活的乐趣，展现了劳动人民的乐观精神和聪明才智。

（三）地域风格

由于我国地域辽阔，不同地区的传统叫卖调呈现出鲜明的地域风格差异。北方地区的叫卖调，如北京、天津等地，普遍具有高亢、洪亮的特点，旋律较为简单直接，节奏有力。这与北方地区开阔的地理环境和豪爽的民风密切相关。北京的叫卖调在语言上具有浓郁的京腔京韵，儿化音、轻声等运用频繁，如“豆汁儿，焦圈儿”，使得叫卖调充满了京城的独特韵味。天津的叫卖调则充满了幽默和诙谐，常常运用夸张的语气和生动的词汇来吸引顾客，如“崩豆张，嘎嘣脆”，体现了天津人乐观开朗的性格特点。

南方地区的叫卖调则多表现为温婉、细腻的风格，旋律优美，节奏相对舒缓。江南地区的叫卖调常常带有吴侬软语的特色，如“桂花糖藕”，发音软糯，旋律婉转，充满了江南水乡的柔情。在广东地区，叫卖调则融入了粤语的独特音韵，具有鲜明的岭南文化特色，如“艇仔粥，新鲜滚热辣”，粤语的发音和独特词汇使叫卖调别具一格。这些地域风格各异叫卖调，共同

构成了我国丰富多彩的传统叫卖调文化。

二、传统叫卖调元素在民族乐团作品中的创新性运用

（一）旋律融合与创新

在民族乐团作品中，将传统叫卖调的旋律进行融合与创新是常见的手法。作曲家会提取叫卖调中最具代表性的旋律片段，运用现代音乐创作技法进行改编和发展。例如，在一些作品中，会将叫卖调的旋律与民族乐器的特色演奏技法相结合，创造出新颖的音乐效果。以竹笛为例，竹笛的滑音、颤音等技法可以巧妙地模仿叫卖调中旋律的起伏和韵味，使旋律更加生动形象。

在旋律的融合方式上，有的作品采用直接引用的方式，将原汁原味的叫卖调旋律直接融入到民族乐团的演奏中，形成鲜明的对比和独特的听觉效果。如在某部作品中，直接加入了老北京卖糖葫芦的叫卖调“冰糖葫芦儿——”，由人声唱出，随后民族乐团以欢快的旋律进行烘托，营造出热闹的市井氛围。还有的作品则采用变形、重组的方式，对叫卖调旋律进行拆解和重新组合，使其与民族乐团的整体音乐风格相融合。通过改变旋律的节奏、音高、音程关系等，创造出既保留叫卖调特色又具有现代感的新旋律。

（二）节奏运用与变化

传统叫卖调丰富多样的节奏为民族乐团作品的节奏创新提供了丰富的素材。作曲家会将叫卖调中的特色节奏运用到民族乐团作品中，增强作品的节奏感和活力。例如，将叫卖调中的切分节奏、附点节奏运用到打击乐器的演奏中，使节奏更加鲜明有力。在一部表现城市生活的民族乐团作品中，运用了卖报叫卖调中的切分节奏，通过打击乐器的演奏，生动地表现出城市生活的忙碌与活力。

除了直接运用叫卖调节奏外，还会对其进行变化和发展。比如，通过改变节奏的速度、强弱、节拍等，创造出不同的音乐情绪和氛围。将原本轻快的叫卖调节奏放慢，加入更多的装饰音，营造出一种怀旧、抒情的氛围；或者将节奏进行加密，增强节奏的紧张感和动力感。此外，还会将叫卖调节奏与其他音乐元素进行组合，如与民族民间音乐的节奏型相结合，创造出更加复杂多变的节奏效果。

（三）和声配置与拓展

在传统的叫卖调中，和声相对简单，多以单声部形式出现。而在民族乐团作品中，通过和声的配置与拓展，可以为叫卖调元素增添丰富的色彩和层次感。作曲家会运用民族和声技法，为叫卖调旋律配置相应的和声。采用五声性和声体系，以民族调式的和弦为基础，突出民族音乐的风格特点。在某部作品中，当出现老北京叫卖调旋律时，和声部分运用了以宫调式和弦为主的和声配置，使旋律更加和谐、丰满。

同时，为了拓展和声的表现力，还会借鉴西方现代和声技法，如运用和声的变化音、和弦的转位、离调和弦等，为叫卖调元素注入新的和声色彩。通过和声的对比和变化，增强音乐的戏剧性和感染力。在一部具有实验性的民族乐团作品中，在叫卖调

旋律的高潮部分，运用了离调和弦，使和声产生强烈的张力，营造出独特的音乐氛围。此外，还会通过不同乐器组之间的和声交织，创造出丰富多样的和声效果，如弦乐组、弹拨乐组、吹管乐组之间的和声对话，使叫卖调元素在民族乐团的演奏中得到更加立体的呈现。

（四）案例分析——以具体民族乐团作品为例

以张维良教授创作的大型竹笛与交响乐团作品《吆喝》为例，这部作品以极具北京汉族文化的卖调为素材，将传统叫卖调元素进行了创新性的重构。在旋律方面，作品巧妙地提取了老北京叫卖调中的典型旋律片段，如卖糖葫芦、卖报等叫卖声的旋律，通过竹笛的演奏展现出来。竹笛运用了丰富的演奏技巧，如滑音、历音等，生动地模仿了叫卖调中旋律的独特韵味，同时与交响乐团的和声相融合，使旋律既具有传统特色又富有现代感。

在节奏上，作品大量运用了叫卖调中的切分节奏和附点节奏，通过竹笛和交响乐团的节奏配合，营造出热闹的市井氛围。如在表现卖报场景时，竹笛以快速的切分节奏模仿卖报人的急切叫卖，交响乐团则以有力的节奏进行烘托，增强了音乐的紧张感和活力。

在和声方面，作品采用了民族和声与西方现代和声相结合的方式。在竹笛演奏叫卖调旋律时，和声部分运用了五声性和声体系，突出了民族风格；而在音乐的高潮部分，则巧妙地运用了离调和弦，增强了和声的张力和色彩变化，使音乐更具感染力。《吆喝》这部作品通过对传统叫卖调元素在旋律、节奏、和声等方面的创新性运用，成功地将古老的叫卖调与现代音乐形式相结合，展现了传统与现代的完美融合，为民族乐团作品中传统叫卖调元素的创新性重构提供了优秀的范例。

三、创新性重构的意义与价值

（一）对传统叫卖调传承发展的意义

将传统叫卖调元素创新性地重构于民族乐团作品中，为传统叫卖调的传承与发展开辟了新的路径。传统叫卖调作为一种民间音乐形式，在现代社会面临着传承困境，其生存空间逐渐缩小。通过与民族乐团作品的结合，能够借助民族乐团的舞台和影响力，将叫卖调展示给更广泛的观众群体，让更多的人了解和认识传统叫卖调的艺术魅力。

这种创新性重构也为传统叫卖调的传承提供了新的载体。民族乐团作品以其丰富的表现力和多样的演奏形式，能够更好地保存和演绎叫卖调的音乐元素。通过对叫卖调的改编和创新，使其适应现代观众的审美需求，从而激发人们对传统叫卖调的兴趣，吸引更多的人参与到传统叫卖调的传承与保护中来。此外，在创新性重构过程中，对叫卖调的音乐形态、文化内涵等进行深入挖掘和研究，也有助于更好地传承和弘扬传统叫卖调所蕴含的文化价值。

（二）对民族乐团作品创作的推动作用

传统叫卖调元素的引入为民族乐团作品创作带来了新的灵感

和思路。叫卖调独特的音乐形态和丰富的文化内涵，为作曲家提供了广阔的创作空间。通过将叫卖调元素与现代音乐创作理念和技法相结合，可以创造出具有独特风格和文化内涵的民族乐团作品。这种创新性重构丰富了民族乐团作品的表现形式和内容，使作品更加贴近生活，富有时代气息。

同时，传统叫卖调元素在民族乐团作品中的运用，也有助于推动民族音乐的创新发展。在全球化的背景下，民族音乐需要不断创新才能适应时代的发展和观众的需求。将传统叫卖调这一民间音乐元素融入民族乐团作品中，是对民族音乐创新的有益尝试。通过借鉴和吸收传统叫卖调的精华，结合现代音乐创作技术，能够创造出具有中国特色、中国风格、中国气派的民族音乐作品，提升民族音乐在国际上的影响力和竞争力。

（三）对文化传承与创新的价值体现

传统叫卖调是中华民族传统文化的重要组成部分，它承载着丰富的历史文化信息和地域特色。将其元素创新性地重构于民族乐团作品中，是对传统文化的传承和弘扬。通过音乐这一艺术形式，将传统叫卖调所蕴含的文化价值传递给当代观众，让传统文化在现代社会中焕发出新的生机与活力。

这种创新性重构也是文化创新的重要体现。在保留传统叫卖调核心元素的基础上，运用现代音乐创作理念和技术进行改编和创新，实现了传统文化与现代文化的有机融合。这种创新不仅丰富了文化的表现形式，也为文化的发展注入了新的动力。通过传统叫卖调元素在民族乐团作品中的创新性重构，展示了文化传承与创新的有机统一，为其他传统文化形式的传承与创新提供了借鉴和参考。

四、结论

传统叫卖调元素在民族乐团作品中的创新性重构，是对传统音乐文化的深度挖掘与现代诠释。通过对传统叫卖调音乐形态、文化内涵和地域风格的剖析，以及在民族乐团作品中旋律、节奏、和声等方面的创新性运用，我们看到了传统与现代的碰撞与融合所产生的独特艺术魅力。这种创新性重构不仅为传统叫卖调的传承发展提供了新的契机，也为民族乐团作品创作注入了新的活力，对推动民族音乐的创新发展和文化传承创新具有重要的意义和价值。

在未来的音乐创作中，我们应进一步加强对传统叫卖调等民间音乐资源的挖掘和整理，鼓励作曲家进行更多的创新性尝试，将传统音乐元素与现代音乐创作理念和技术更加紧密地结合起来。同时，民族乐团也应积极推广和演出这些具有创新性的作品，让更多的观众欣赏到传统与现代相融合的美妙音乐，共同推动民族音乐文化的繁荣发展。

参考文献

- [1] 施咏. 开启尘封接通当代——传统叫卖调元素在中国流行歌曲创作中的运用 [J]. 中国音乐, 2025, (02): 40-53.
- [2] 武墨子, 毛雪. 聆听老北京的声音: 以叫卖调为例的城市民族音乐学研究 [J]. 黄河之声, 2024, (21): 56-59.
- [3] 戴金来. 民间“叫卖调”的传承及音乐元素的探究 [D]. 江苏师范大学, 2014.