

《塞外村女》：抒情类抗战歌曲的演唱分析与艺术探究

宋华健

青岛黄海学院, 山东 青岛 266400

DOI:10.61369/HASS.2026010029

摘 要： 抒情类抗战歌曲在数量上虽不及群众性救亡歌咏，却具有深远影响。本文首先概述其时代背景与影响，继而分析《塞外村女》的主题旋律、曲式与和声，再从咬字、气息与情感三方面探讨演唱处理，最后总结此类歌曲的艺术特征。通过以上研究，有助于深入理解该类作品的情感内涵与时代音乐文化，进一步认识中国民族音乐的特点与发展，增强民族文化的认同与自豪。

关 键 词： 抒情类抗战歌曲；《塞外村女》；演唱分析；音乐特征

Village Girl Beyond the Great Wall: Analysis of the Performance and Artistic Exploration of the Lyric Song of the Anti-Japanese War

Song Huajian

Qingdao Huanghai University, Qingdao, Shandong 266400

Abstract： Although the number of lyrical anti-Japanese war songs is not as large as that of mass salvation songs, they have a profound impact. This paper first outlines their historical background and influence, then analyzes the thematic melody, form, and harmony of "Village Girl Beyond the Great Wall," and further explores the vocal treatment from three aspects: articulation, breath control, and emotion. Finally, it summarizes the artistic characteristics of such songs. Through the above research, it helps to deeply understand the emotional connotations and musical culture of the era, further recognize the characteristics and development of China's national music, and enhance the identity and pride in national culture.

Keywords： lyrical anti-Japanese war songs; "Village Girl Beyond the Great Wall"; performance analysis; musical characteristics

一、抒情类抗战歌曲概述

（一）抒情类抗战歌曲的背景

1. 抗战歌曲的起源

抗战歌曲普遍指的是在1931年“九·一八”事变之后，中国文艺工作者为了传播抗战反侵略思想，以音乐为载体，所创作的具有革命抗斗争的歌曲。所谓抗战歌曲主要指抗战时期涌现出的以“抗日”为主题的音乐作品^[1]。

20世纪30年代在中国共产党领导下，以左翼音乐工作者为骨干并团结爱国民主音乐力量的音乐运动，称为左翼音乐运动^[2]。该运动深受当时进步文艺思想影响，如瞿秋白所倡导的文艺应“属于大众，为大众所理解、所喜爱”。在此思潮推动下，左翼音乐团体及相关音乐家创作的作品，显著增强了革命性、民族意识与群众属性，使其更贴近人民的情感与斗争实际^[3]。

2. 抗战歌曲的发展

抗战歌曲兴起于20世纪30年代，根据当时时代思想的发展及社会背景的推动，抗战歌曲的发展可以划分为三个阶段：萌芽阶段、兴盛阶段及渗透阶段。

抗战歌曲的萌芽阶段始于“九一八”事变后。1930-1934年间，随着民族危机加深与民众觉醒，马克思主义等新思想的传播影响了音乐创作。1932年，聂耳等人组建了“北平左翼音乐家联盟”，积极推动“音乐大众化”，创作出《码头工人》《卖报歌》等反映底层苦难与抗争的歌曲。

抗战歌曲兴盛发展阶段大约从1934-1936年。面对伪满洲国复辟与红军长征等内外困境，左翼音乐小组为顺应社会需要，其创作歌曲的题材内容逐渐以传播抗战反侵略思想为重心，发展“音乐大众化”，让音乐不再是单一性质的存在。同期电影行业迅速发展，音乐也运用电影歌曲的形式表达，通过影视效果传播抗战思想，例如：电影《逃亡》的插曲《塞外村女》。

抗战歌曲的渗透阶段，随着抗日民族统一战线的逐渐形成，左翼音乐组织也逐渐解散，带着抗战歌曲的精神分散到各地，将革命精神渗透到人们心中，实现真正的“音乐大众化”，诞生了《在太行山上》等经典作品，为音乐与革命事业注入新血液。

3. 抒情类抗战歌曲

随着全面抗战的爆发，全国上下都迸发出抗日的决心。抗战歌曲也朝着规模化、集体化、与群众相结合的方向发展。音乐工作

者们将音乐转化成“武器”，从群众视角出发进行创作，融合大众熟悉的旋律，使音乐更易于被接受和传播。

与气势恢宏、节奏铿锵的群众抗战歌曲相比，抒情类作品在表达上更为含蓄深刻。其旋律柔韧相济，歌词凝练深沉，着力刻画民众经受的苦难与内在的抗争精神。如《塞外村女》中“破棉袄浸透穷人泪”的凄楚景象，《松花江上》对故土的追忆与伤痛，皆以婉转细腻的旋律和真挚的情感，抒发人民对家园的眷恋、对和平的向往以及对侵略的悲愤控诉。

在抗战歌曲中，抒情性歌曲的数量虽然远不及群众性歌曲，但大都以其特有的内容和情感，深深地打动人们的心灵，其影响和功效并不在群众性歌曲之下。^[4]抒情类与群众类抗战歌曲相辅相成，共同呼应着人民为民族未来而抗争的意志。

（二）抒情类抗战歌曲的影响

抗战歌曲对推动了中国社会历史进程，对于人民群众接收与理解音乐起到了积极作用，其期间所创作的作品也是中国文化长河中的瑰宝。

1. 历史影响

“子曰：志于道、据于德、依于仁、游于艺。”^[5]此言概括了修身立世的根本准则。在民族救亡的岁月中，音乐工作者的创作正体现了这一传统的延续。他们的作品兼具艺术高度，也承载着民族气节与人文关怀，最终汇聚成唤醒民众、凝聚民族精神的时代之声。毛主席曾在延安文艺座谈会上提出：“革命文艺是整个革命事业的一部分，是齿轮和螺丝钉，和别的更重要的部分比较起来，自然有轻重缓急第一第二之分，但它是对于整个机器不可缺少的齿轮和螺丝钉，对于整个革命事业不可缺少的一部分。”抗战歌曲虽只是中国音乐长河中的一片浪花，却切实肩负起推动社会进步的使命。音乐人深刻的爱国主义精神，使进步思想在群众中广泛传播，为革命胜利作出了重要贡献。

2. 现代影响

在中国社会持续进步与文化日益兴盛的背景下，音乐形式日趋多元，新的风格与题材不断涌现，生动展现了民众丰富多样的精神面貌。抗战歌曲的生命力并未随着战争的远去而消逝，它已化作一座永恒的精神丰碑，铭刻着那段由无数先烈以鲜血与生命铸就的悲壮而光辉的历程。习近平主席说过：“历史是现实的根源，任何一个国家的今天都来自昨天。只有了解一个国家从哪里来，才能读懂这个国家今天怎么会是这样而不是那样，也才能搞清楚这个国家未来会往哪里去和不会往哪里去。”勿忘国耻，而抗战歌曲恰恰是直白的“字典”，警醒自己，以史为鉴。

二、抒情类抗战歌曲《塞外村女》演唱处理

（一）咬字

《塞外村女》演唱时速度不宜过快，其风格具有北方民歌特点，可与戏曲“紧拉慢唱”的方式相结合，演唱前需理解并诵读歌词。

演唱时需注重咬字与归韵，第一句“采了蘑菇把磨推”中，“采”字属怀来辙，应抬上颚，清晰吐出字头后保持元音“a”通

畅；“了”发音为“liao”，有助于保持腔体打开。句中多见一字多音，演唱时需保持牙关稳定，使字腔饱满。

第二句“头昏眼花身又累”中，“头”字韵母往“ao”靠拢，轻咬“ou”以保持声音立体；“累”字归韵至“e”，保持牙关打开与歌唱状态。

第三句“有钱人家里团团坐，羊羔美酒笑颜开”中，“家”为发花辙，需快速归韵到“a”，并注意避免因咬字过重影响音高与音色；“团”字则先归“a”再收“n”音。

（二）气息

《塞外村女》整体音域不高，但需注重音准与声音穿透力，演唱时应始终保持稳定的气息支撑，做到“声断气不断”。由于许多音处于换声区，需确保气息流畅且支撑充分。

第一句“采了蘑菇把磨推”，旋律起伏较大，“采”字处于换声区，句尾最高音至“f²”。演唱时喉咙放松，小腹发力推动气息流动。唱到“f²”时需增强气息，打开上口盖以支撑高音；“把磨推”音高回落，气息仍应保持流动，使声音通畅立体。

第二句“头昏眼花身又累”音域较低，容易忽视气息支持。因旋律波动密集，需依靠流动的气息带动发声，并保持上颚与牙关打开，将低音送入共鸣通道。

第三句“有钱人家里团团坐，羊羔美酒笑颜开”情绪略有推进，应带着羡慕与向往的语气，保持乐句连贯。演唱前可借间奏准备，气息搭声带犹如“弓子配弦”，收缩小腹、展开肋骨，带动声带振动。旋律先升后降，始终以气息支撑声音，确保低音区声音不垮塌，保持立体感。

（三）情绪

《塞外村女》采用第一人称视角演唱，需以主人公心境代入，唤起听众共鸣，激发对改变命运的思考。

第一乐段通过“采了蘑菇把磨推”的艰辛与“有钱人家里团团坐”的安逸形成对比。演唱时应通过语气与眼神，传达出对温饱生活的酸涩、羡慕与向往，营造强烈的贫富落差感。

第二乐段情绪延续，描绘老父于“鹅毛雪”中卖粉归来的凄苦，与上一段的“羊羔美酒”形成鲜明对照。演唱需以诉苦口吻，表达对父亲的心疼与对生活的悲凉感受。

第三乐段借“扑面寒风阵阵吹，几行寒雁几行泪”的景象抒情，伴奏以颤音烘托寒意。演唱应着力传递人物内心的凄楚与无声的呼喊。

结尾的是整首作品想要表达期盼，在情绪上是充满期望以及坚强。演唱“指望今年收获好，够换租米免祸灾”时，要带有希望与期待的情感，既是盼望播种得以收获，也是盼望未来的生活能够好起来。演唱的语气要带有虔诚以及期盼，在“祸”字上语气要坚定，让听众切实感受到对未来生活的憧憬。

三、抒情类抗战歌曲艺术特征探究

（一）时代特征

在烽火连天的抗战岁月中，抒情类抗战歌曲应运而生。心怀救亡理想的音乐工作者，以旋律为媒介，从普通民众的日常生

活、身边景物中汲取灵感,运用悠长而深情的曲调,潜移默化地唤起大众的爱国情怀与救亡意识^[1]。《塞外村女》这部女性题材作品,具有鲜明的乡土韵味和浓郁的抒情色彩,于1935年作为电影《逃亡》的插曲问世,以女主角黄三妹的视角,真切地抒发了战乱年代底层民众的生存艰辛,揭示了尖锐的社会贫富对立。曲作者聂耳作为左翼音乐运动的核心人物,其创作的大量抗战歌曲,对中国近现代音乐的发展产生了重要而深远的影响其音乐创作具有鲜明的时代感、严肃的思想性、高昂的民族精神和卓越的艺术创造性,为中国无产阶级革命音乐的发展指出了方向,树立了中国音乐创作的榜样^[7]。

这一时期音乐家的创作,超越了以往单纯作为娱乐附庸的局限。他们在中西音乐文化的交融与借鉴中,既吸收了西方作曲技法,又自觉地坚守了本民族的音乐语汇,使作品更加贴近广大民众的听觉经验与审美习惯,从而实现了音乐语言的民族化与大众化。在社会现实与时代精神的推动下,这些作品承载起传播抗战思想、反对侵略的使命,有力地唤醒了人民群众的家国意识与救亡情怀。

（二）抒情性的旋律艺术表达手法

这类歌曲在曲式与旋律上富有民族音乐色彩,善于通过人们熟悉的旋律引发共鸣。其旋律走向与歌词声调高度契合,例如“采了蘑菇把磨推”一句,旋律线的起伏与字调变化基本一致。同时,旋律中常运用二度关系和下行进行,结合歌词传递出人物内心的悲凉,使听众易于联系自身处境。这种词曲声韵相融的手法在《玫瑰三愿》《松花江上》等抒情抗战歌曲中较为常见。

此类作品在音乐表现上旋律线条舒缓,歌词情感表达婉约内敛。在调性结构上立足于民族调式框架,伴奏部分常在演唱旋律的长音处穿插进行,以呼应或烘托歌声线条。和声编写上运用了民族音乐中典型的二度叠置技法,营造出一种清冷、深远而充满空间感的音响意境。乐曲结尾处通过完全分解的琶音及省略三音

的空五度和弦,进一步强化了作品内蕴的艺术感染力。

相较于旋律激昂、情感外放的群众性抗战歌曲,抒情类抗战歌曲更注重“润物细无声”式的情绪渗透。其借助具有情感表现力的旋律走向与和声语言,将听众悄然带入作品情境,通过引发共鸣来激发爱国情感。因此,这类歌曲在艺术表达上常呈现出共同特征,即均以情感渲染为主要途径,实现其感染听众、鼓舞人心的社会功能。

（三）舞台艺术表现特征

演唱《塞外村女》时,歌者需将自己置于电影《逃亡》的叙事语境之中,化身为角色黄三妹,深切体会其凄凉苦闷的内心世界。应让情绪随旋律的推进而自然流动,并将个人对作品的理解与歌词相融合,即使面对重复的乐句,也能通过细腻处理传达出层次不同的情感。

抒情类抗战歌曲展现出“外柔内韧”的美学特质,其外在表达含蓄婉转,内在精神则坚韧不屈。因此,演唱时无需追求群众歌曲般的激昂澎湃,而应如娓娓道来,将饱满的情感浸润于旋律之中,以含蓄而深入的方式触动听众。歌者的舞台呈现可视作对作品的二次创作,其艺术处理主要可从以下几个方面进行把握:

在身体形态上,歌者需保持饱满情绪与稳定气场,使听众易于进入歌曲情境。通过适当的肢体动作,可辅助描绘景象、抒发情感,令人物形象更为立体。

从眼神目光方面,孟子曰:“存乎人者,莫良于眸子”^[8],眼神传递的情感最为真切。演唱时可通过目光的远近移动展现景物,并根据不同情绪,欣喜时灵动、悲愤时坚毅、忧伤时沉郁,运用眼神与听众交流,增强感染力。

从表情方面,歌者的一颦一笑都能够带动听众的内心。在演唱抒情类抗战歌曲时,歌者应代入角色,与主人公同频。依据歌曲内容呈现丰富而自然的表情变化,使视觉体验与听觉感受相结合,帮助观众多层次体会作品内涵。

参考文献

- [1] 费佳. 音乐为枪: 抗战歌曲与救亡图存 [J]. 中国社会科学报, 2021(12): 29-009.
- [2] 中华人民共和国国史学会汇编 [M]. 北京: 当代中国出版社, 1991.
- [3] 李雯煜. 中国左翼音乐运动研究 [D]. 江西: 南昌大学, 2017.
- [4] 韩蕊筠. 抒情性抗战歌曲探析 [J]. 艺术探索, 2012(02): 69-71.
- [5] 孔子, 及其弟子. 论语·述而第一 [M]. 北京: 北京联合出版社, 2015.
- [6] 范真璇. 性别视角下聂耳女性题材歌曲分析与解读 [J]. 艺术百家, 2022, 38(06).
- [7] 吴探. 人民音乐家聂耳的成就与贡献 [J]. 兰台世界, 2010(15): 033.
- [8] 孟子. 孟子·离娄上 [M]. 北京: 北京联合出版社, 2015.