

Analysis of the "patriotic feelings" and singing of the chinese art song "Wang Xiang Ci"

Haoran He

Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330000, Jiangxi, China

Abstract: "Wang Xiang Ci" is one of the representative works of Chinese art songs, composed by the renowned composer Lu Zaiyi to the poem "Wang Da Lu" by the calligrapher Yu Youren. This article discusses various aspects of "Wang Xiang Ci", including its creation background, musical form, musical language, and emotional expression. Through the exploration of the use of national musical elements, the stratification of emotional expression, and the discussion of technique and artistic expression in singing practice, the article further clarifies the expression of the theme of home and country in the song; It also explores how to better convey the sentiment of home and country in singing practice.

Keywords: Wang Xiang Ci; Emotional expression; Home and country feelings

中国艺术歌曲《望乡词》的“家国情怀”与演唱分析

何浩然

江西财经大学，中国·江西南昌 330000

摘要:《望乡词》作为中国艺术歌曲的代表作之一，由著名作曲家陆在易根据书法家于右任的诗作《望大陆》谱曲而成。本文对《望乡词》的创作背景、曲式结构、音乐语言及其情感表达等多个方面展开论述。通过对作品中民族音乐元素的运用、情感表达的层次性，以及演唱实践中技术与艺术表达的探讨，进一步明确了歌曲中国家情怀的表现方式；同时探讨了在演唱实践中，如何更好的传递家国情怀。

关键词: 望乡词；情感表达；家国情怀

1 《望乡词》的创作背景

《望乡词》最早出现在中国著名书法家、诗人于右任先生于1964年所发表的爱国诗歌《望大陆》中，1949年国民党战败，于右任被裹挟到台湾，从此与故乡隔海相望，这也成了他一生之痛，晚年在台湾省的于右任先生非常渴望落叶归根。1962年1月12日，他在日记中写道：“我百年之后，愿葬玉山或阿里山树木多的高处，山要高者，树要大者，可以时时望大陆。我之故乡是中国大陆。”这段话深刻表达了他对故乡的眷念与无奈。在台湾生活期间，他身边无亲无故，孤独感与对故土的深切思念交织，愈发加重了他的乡愁。这首诗将对大陆的无尽思念、对故乡的深情眷恋与强烈的爱国之情融入每一个字句，深刻反映了他内心深处的痛苦与渴望。诗中表达了他对家乡和大陆的无尽思念，同时也充满了对祖国分裂、亲人分离的深沉悲愤^[1]。

《望乡词》的曲作者是中国著名作曲家陆在易

先生，早在创作《望乡词》之前，他就创作了例如《桥》《最后一个梦》《盼》《祖国，慈祥的母亲》等脍炙人口的经典中国艺术歌曲，从陆在易先生的艺术歌曲创作中可以看出，陆在易先生对祖国充满深情，他的艺术歌曲与国家民族息息相关。他的创作深植于中国民族音乐的传统，情感充沛、内涵丰富，兼具浓烈的歌唱性和抒情性，因此被誉为“音乐诗人”。他作品创作的一个显著特点是对国家和民族命运的高度关注，始终将祖国和民族的利益置于首位，展现出浓厚的“大爱情怀”。在创作《望乡词》这首歌曲时，作曲家陆在易正处于创作生涯的成熟阶段。这首作品的旋律不仅充分展示了他在艺术歌曲领域的深厚造诣，更完美呈现了他独特的审美观念与风格特色^[2]。

于老先生深厚的爱国情感与陆在易老师的大爱情怀在这首歌曲中相互交织，情感的碰撞与融合使得两者达到了高度的共鸣。《望乡词》也因此成为无数游

子寄托思乡情感的重要载体，表达了对故土的深切思念以及强烈的爱国主义情怀。这首作品不仅仅是个人情感的抒发，更是一种文化象征，体现了华夏子孙与祖国之间的深层次情感纽带。通过音乐的形式，将个体的情感诉求与国家认同融为一体，成为连接游子与故土、情感与信仰的重要艺术桥梁。

2 《望乡词》创作中的家国情怀

通过对《望乡词》音乐创作背景的分析，可以确定这首歌曲的整体情感基调是苍凉、悲壮的，整体情感色彩是凝重、暗淡的，全曲都充斥着对故土和祖国大陆难舍难分的家国情怀。歌曲《望乡词》采用中国传统调式体系进行创作，由降e羽六声调式（小调）开始，降G宫五声调式（大调）结束。这也使全曲旋律更好的表达了属于华夏子孙的音乐美学，同时进一步突出了《望乡词》的家国情怀^[3]。

《望乡词》曲式结构为典型的二部曲式，且有变化再现。引子12小节，为歌曲的前奏，前奏部分的钢琴伴奏以柱式和弦和分解和弦出现，音量有着大幅的变化，这样的前奏设计就直接奠定了歌曲的悲情、苍凉氛围，同时凸显了歌曲沉痛的家国情怀基调。第10小节音量的突然回收和两个八度重叠的运用就与前部分强烈的感情基调做出对比，随后伴奏由缓慢的柱式和弦转为分解的附加二度音和弦，为引入人声做准备，营造出一位老人站在高山眺望大陆却朦胧不清的氛围，更加凸显了歌曲的凝重和悲凉。在歌曲的第15和16小节，旋律发生了离调，由羽调式转入宫调式，音乐氛围骤然明朗起来。这种调式转换犹如一位饱经岁月洗礼的老者，透过高山云雾，隐约望见了阔别已久的故乡，眼中流露出对故土的深沉眷恋与无尽思念。随后的第17小节，歌词反复吟唱“故乡不可见兮，故乡不可见兮，永不能忘！”这种重复手法进一步加深了对故乡无法回归的沉痛情感，突显了游子对故土的无尽哀思与心灵的深刻创伤。通过调式和情感的交融，歌曲在音乐表现力与情感传达上达到了新的高度。第21小节的歌词重复出现，从乐谱的表现来看，此处情绪明显更加高亢激昂。到第27小节时，旋律逐渐放缓，音量也随之增强，情感在这一刻得到了第一次强烈的宣泄。仿佛一位年迈的老人，他的思绪从前段对“故乡”的个人回忆，逐步扩展到对整个“祖国大陆”的深切眷恋，情感从“自身”的感知逐渐延展到对“中华民族”分离之痛的共鸣，情感逐渐积累并变得愈发浓烈。这一段情感的层层递进，不仅

深化了个体与国家之间情感的表达，还为后续情感的高峰奠定了基础，使整首歌曲在音乐结构和情感表达上达到了更高的艺术统一^[4]。

30至39小节与呈示段形成了鲜明的对比，这部分作为歌曲的副歌段落，结构上采用了两句并行非方正型收拢性的乐段。伴奏部分在此段落表现尤为出色，通过连续运用三连音、五连音和九连音，显著提升了歌曲的紧张感，节奏逐渐加快，情绪递进层层加深，仿佛从压抑的哀叹转向激昂的呐喊。至第37小节，第一段落结束，旋律回归，情感停留在“殇”字上，通过角音的逐步减弱和减速，表现出无言的叹息与深沉的悲慨。为进一步刻画这种欲言又止、哽咽难言的复杂情感，陆在易老师在此引入哼鸣的创作技法，以增强情感，仿佛勾勒出一位暮年老人凝望大陆，内心万千愁绪、百感交集，却无从诉说，最终化作一声无奈的长叹。

从第48小节开始，陆在易老师巧妙地用器乐代替人声演绎主旋律，这一转变使音乐更加优美流畅，旋律如行云流水般连绵不绝。通过强弱的交替处理，音乐层层渲染出深沉而激荡的情感，逐步为后续的高潮做铺垫。从第64小节至曲终，乐曲进入全新的高潮阶段，歌词“天苍苍，野茫茫，山之上，国有殇”被反复吟唱三次，每次重复都推动情感的递进，将全曲的情感浓缩为一句充满张力的呐喊，犹如洪流般汹涌而出。在伴奏部分，陆在易老师采用了三连音的创作技法，使旋律显得更加均匀而富有节制，带来一种平稳而舒缓的听觉体验。而在结尾处，陆在易老师通过加入下滑音的处理，音量渐弱、速度渐慢，情感逐渐从悲愤转向哀伤，最终在低沉的情感升华中落幕。这种处理不仅增强了音乐的层次感，更进一步深化了全曲“家国情怀”情感表达。

3 在演唱实践中把握家国情怀

在演唱中国艺术歌曲《望乡词》时，把握其深厚的家国情怀不仅是一种情感表达的挑战，也是一种对演唱艺术的高度要求。为达到这一目标，演唱者需要在演唱实践中采取一系列科学有效的策略。这些策略不仅涉及对音乐技术的掌握，还涉及对文化背景的理解以及对情感表达的精准控制。以下将从五个方面探讨这些策略。

3.1 对歌词与背景的深入理解

首先，演唱者必须深入理解《望乡词》的歌词内容及其创作背景。这首歌的歌词蕴含着丰富的情感层

次，既有对故乡的眷恋，也有对祖国分裂的深切痛惜。因此，演唱者应在演唱前对歌词进行细致的解读，明确每一段歌词所传达的具体情感。这种解读不仅仅停留在表面意义上，而是要深入到歌词背后的历史文化背景之中，理解作者在特定历史背景下所表达的情感和思想。

通过这种深入理解，演唱者可以更好地与歌曲建立情感联系，从而在演唱时自然流露出真挚的情感。此外，理解创作背景还可以帮助演唱者在表演中融入更多的文化内涵，使演唱更加富有深度和内涵，提升整体的艺术表现力。

3.2 对音色与音量的细致控制

音色和音量的控制在表达《望乡词》的情感层次中起着关键作用。不同的音色和音量变化可以帮助演唱者传达出情感的不同层次，使听众感受到歌曲中情感的逐步递进。演唱者需要根据歌曲的情感发展，灵活调整音色的明暗、音量的大小，从而准确表现出歌曲中情感的细微变化。

例如，在《望乡词》的演唱中，尽管歌曲的前两句歌词和旋律有所重复，但在演唱实践中却要求细致的差异化处理。首先，在演唱第一句时，声音应保持沉稳，语气应平和且连贯。字头的发音可以适度加重，确保归韵的敏捷性，同时要保证每个字的发音清晰。此处的演唱需传达出一种铿锵有力的感觉，仿佛每一个字都带有强烈的情感宣示。

对于歌曲中“故乡不可见兮”的重复部分，两句的演唱在力度上应有明显的对比。第二次演唱时，应适当减弱音量，营造出一种轻声低语的效果，仿佛在诉说内心的无奈与悲痛。在演唱“望我故乡”时，要特别注意“故”字的连音处理，要求演唱者在保持音色清晰的同时，用稳定的气息支撑声音，使其饱满而连贯。至于第二句“葬我于高山之上兮”，歌词所传达的情感从个人的故乡思念上升到更广泛的民族情感，这一层次的提升也应在演唱中得到充分体现。在21小节时，情感逐渐进入高潮，音色变得更加明亮，情感表达愈加强烈。在“陆”字的演唱中，需要连贯而饱满，并在力度上有所增强。再次出现的“葬我于高山之上兮”与前段相比，应有明显的对比，演唱者需要通过对音色和力度的精细调控，展现出这一句的情感递进与深化，从而更深刻地传达歌曲中蕴含的家国情怀^[5]。

3.3 对情感层次的精准把握

在演唱实践中，情感的层次感是演唱《望乡词》家国情怀的核心。演唱者需要通过精准把握情感的递进，逐步将个体的思乡之情升华为对整个祖国的深切眷恋与关怀。这种情感层次的递进，要求演唱者在不同的段落中表现出不同的情感深度，从而形成一个由浅入深、层层推进的情感结构。

为了实现这一目标，演唱者在演唱时应注意情感表达的自然过渡，避免情感表达的突兀或生硬。通过精心设计情感的表达路径，演唱者可以在不同的段落中表现出情感的渐进变化，使听众能够清晰地感受到情感的层层递进，最终在高潮部分达到情感的最高峰。

3.4 结合舞台表现与身体语言

在舞台演唱中，身体语言与表情是情感表达的重要补充。演唱《望乡词》时，演唱者不仅要通过声音传达情感，还需要通过适当的舞台表现来增强情感的表现力。恰当的身体语言和表情可以帮助演唱者更好地传递歌曲中的情感，使整个演唱过程更加生动和具有感染力。

3.5 持续的练习与情感共鸣的培养

演唱者在演唱《望乡词》的过程中，必须通过持续的练习来不断深化对情感的理解与表达。情感共鸣的培养不仅依赖于演唱技巧的掌握，还需要演唱者在日常生活中对家国情怀的深刻感悟。通过不断地演练和情感的积累，演唱者可以逐步提升情感表达的深度，使得每一次演唱都更加富有真挚的情感与艺术感染力。

在这个过程中，演唱者还可以借助对其他相关艺术作品的学习和理解，进一步丰富自己的情感体验和艺术表现手段。通过跨学科的艺术学习与实践，演唱者可以在更广泛的文化背景下理解《望乡词》的家国情怀，从而在演唱中更为全面和深刻地表现这一情感内涵。

4 结语

通过对《望乡词》的歌词内容、曲式结构及其内在的情感逻辑的学术探讨，本文进一步明确了歌曲中家国情怀的表现方式。作品通过优美且富有层次的旋律，将个体的思乡之情与民族的深远情感紧密相连，达到了情感表达与音乐艺术的完美统一。陆在易以精湛的音乐语言，将诗人于右任对故乡的无

限眷恋与对祖国的深沉热爱淋漓尽致地呈现出来，使这首歌曲不仅具有高度的艺术性，更饱含深切的民族精神。无论是在曲式结构、旋律设计，还是在情感表达上，《望乡词》都展现出了非凡的家国情怀与艺术价值，成为一首感人至深、耐人寻味的经典之作。

参考文献

[1]程灏.陆在易艺术歌曲的美学意境与歌唱处理研究

[D].江西师范大学,2014.

[2]贾忠.乡之深愁国之大殇——陆在易艺术歌曲《望乡词》解析[J].音乐创作,2013,(11): 117-119.

[3]陆在易.音符外的话[M].上海音乐出版社:201801.173.

[4]苗雨.陆在易艺术歌曲《望乡词》演唱理论与实践研究[D].上海音乐学院,2013.

[5]王新元.浅谈中国艺术歌曲《望乡词》[J].吉林广播电视大学学报,2012,(10): 68-69.