

电影插曲《西沙,我可爱的家乡》艺术特征研究

陈艳芳,刘才喜

(琼台师范学院音乐学院,海南海口 571127)

[摘要]歌曲《西沙,我可爱的家乡》是电影《南海风云》的插曲,旋律优美、情感真挚,早已成为三沙乃至海南的文化符号。查阅文献发现,无论是从音乐本体还是电影外体切入,关于《西沙,我可爱的家乡》的研究都较为匮乏,这一现状令人遗憾。本文通过梳理歌曲的创作背景,从丰富多元的歌曲结构与主题、亲切优美的旋律与意境、情感真挚的歌词表达与传递、爱岛爱国的时代精神与传承、音画辉映的和谐之美与共鸣五个维度,深入剖析该歌曲的艺术特征,旨在丰富海南音乐文化研究成果,助力海南优秀音乐文化的传承。

[关键词]电影插曲;《西沙,我可爱的家乡》;艺术特征

[作者简介]陈艳芳(1979—),湖南隆回人,琼台师范学院音乐学院副教授,研究方向:声乐、民族音乐学。刘才喜(1978—),湖南隆回人,琼台师范学院音乐学院副教授,研究方向:声乐、民族民间音乐、红色思政教育。

[基金项目]本文系海南省高等学校教育教学改革研究项目“思政视域下海南‘主旋律’歌曲融入高师声乐课堂的教学研究”(项目编号:Hnjg2025-156)。

[DOI] <https://doi.org/10.62662/ysxk0203004>

[中图分类号] J607

[本刊网址] www.oacj.net

[投稿邮箱] ysxk2025@163.com

《西沙,我可爱的家乡》是海南题材电影《南海风云》的插曲,创作于1976年,苏圻雄作词,吕远作曲,卞小贞和梁长喜演唱。2019年,该曲获得“歌声唱响中国”最美城市音乐名片发布暨表彰仪式“最美城市音乐名片优秀歌曲奖”。

一、歌曲的创作背景

西沙海战于1974年1月19日爆发,是中国人民解放军海军南海舰队与南越共和国海军在西沙群岛海域展开的一场战斗。中国人民解放军参战部队击沉南越护航舰1艘,击伤驱逐舰3艘,毙伤百余人,俘获49人,成功收复被南越侵占的永乐群岛中的3个岛屿,这是新中国海军首次对外作战的完胜。此次战役沉重打击了南越当局的扩张主义行径,有力地维护了国家领土完整,坚定捍卫了南海主权。电影《南海风云》正是以西沙海战为题材创作的作品,也是中国电影史上极为罕见的以保卫南海为主题的战争片。

西沙海战胜利后,为了给部队和国防建设创作歌曲,吕远同志首次前往西沙群岛采风,走访并访谈了参与西沙海战的海军官兵。采风期间,他遇到了时任海南军区榆林要塞区政治部宣传科干事的

老排长苏圻雄——同样是为收集创作素材奔赴西沙前线的。两人从海南渔民和参战官兵口中挖掘出许多关于西沙群岛的感人故事,遂约定合作,为西沙创作歌曲。1975年春天及年底,吕远又先后两次前往海南采风:他到儋州研究调声,去通什了解黎族民歌,赴临高采集渔歌,充分感受海南的民间风情与民间音乐魅力。吕远既感叹西沙独特的自然风光,更感动于守岛军民的坚守精神。1976年,他与苏圻雄共同完成了《西沙,我可爱的家乡》的词曲创作。优美动听的歌声伴随着明净青碧的海洋画卷出现在电影开篇,画面与音乐交织,美得令人沉醉。随着电影的公映,《西沙,我可爱的家乡》的旋律传遍祖国大江南北,深受全国人民喜爱。

二、歌曲的艺术特征

(一)丰富多元的歌曲结构与主题

歌曲为单二部曲式,其结构组成、小节数、起始小节及调性等信息如下:

前奏:共3小节,起始于1—3小节,调性为f小调。

引子:包含4小节,起始小节为4—7小节。

乐段A(主歌):由4个乐句构成,共16小节

(分为4小节、4小节、4小节、4小节),起始小节依次为8—11、12—15、16—19、20—23。

乐段B(副歌):共4小节,起始于24—27小节。

连接:分为三个部分,分别为3小节(起始28—30小节)、3小节(起始31—33小节)、3小节(起始34—36小节)。

尾声:包含9小节(起始37—45小节)、2小节(起始46—47小节)、7小节(起始48—54小节)。

在作品结构上,《西沙,我可爱的家乡》融合了丰富多元的传统歌曲结构形式,涵盖前奏、引子、主歌、副歌、连接及尾声等部分。歌曲的前奏由3个小节构成,采用自由散板的表达形式,提前铺垫出辽阔宽广的大海主题,为听众塑造出具体的音乐形象,使其对整首歌曲形成初步的感受与期待,也让音乐的主题思想和情绪得到了完美的初步呈现。

引子部分共4个小节,融入了海南临高渔歌“哩哩美”的民间音乐元素。当熟悉的引子旋律响起,大脑中的记忆区域会瞬间被激活,唤起熟悉感与情感共鸣,让听众沉浸在特定的情感氛围中,伴随着“哎哟,哎哟,哎哟……”的吟唱。

主歌是音乐的主干,承担着对重要人、事、情的核心叙述。电影插曲《西沙,我可爱的家乡》的主歌A段共16小节,由4个乐句构成,包含两段歌词,结构工整。优美的旋律与规整的节奏,勾勒出云飞浪卷的南海上,有一颗闪亮的明珠——那便是美丽富饶的西沙岛,是祖祖辈辈生长的地方。这些元素在推动旋律向高潮发展的同时,也清晰传递了歌曲想要表达的人与情。

副歌通常是歌曲的核心与灵魂,它凸显主题,承载着歌曲的思想情感。电影插曲《西沙,我可爱的家乡》的副歌B段仅有一句歌词,却是全曲的中心思想:“西沙、西沙,祖国的宝岛,我可爱的家乡。”其中“西沙、西沙”四字占据7小节时值,节奏舒展,旋律宽广悠长,仿佛由远及近的呼唤,歌声亲切动人;“祖国的宝岛,我可爱的家乡”则通过节奏的加速处理与旋律音高的层层递进反复,将歌曲推向高潮,鲜明展现了“祖国的宝岛,我可爱的家乡”这一核心主题。

(二)亲切优美的歌曲旋律与意境

电影插曲《西沙,我可爱的家乡》以真挚动人、亲切优美的旋律打动无数听众。歌曲风格清新明快,节奏流畅,兼具地方特色与现代音乐美感,与西沙自然风光完美呼应。旋律起伏描绘出西沙海水、

沙滩和天空,带来心旷神怡的听觉享受,让人仿佛置身西沙美景,感受海风碧波,进入纯净世界。

歌曲的引子以悠扬的“哎哟,哎哟,哎哟……”开启,其音域宽广辽阔,旋律线条以平稳的级进为主,营造出一种舒展而深远的音乐氛围。当这段引子旋律缓缓奏响时,仿佛清晨的第一缕阳光温柔地洒落在波光粼粼的海面之上,唤起了人们心中既熟悉又亲切的情感共鸣——这份美妙的熟悉感,正源自海南临高县新盈渔村世代传唱的古老渔歌“哩哩美”。作为海南渔歌文化中最具代表性和影响力的艺术形式之一,“哩哩美”不仅生动记录着海南渔民世代相传的生产劳作与海洋生活,也承载着浓郁的地方历史与文化记忆。通过将“哩哩美”中独特的音乐元素巧妙融入歌曲创作,整首作品洋溢着鲜明而浓厚的渔歌风情,展现出强烈的地域文化特色。这样的艺术处理,既让广大听众得以领略海南文化的独特魅力,也在更广阔的层面上彰显了西沙群岛一带海洋音乐文化的风采与内涵。

主歌A段由四个乐句构成,每句4小节。每句开头的旋律均以mi-la四度跳进为核心动机,着重强调小调属音到主音的进行,自然且和谐。和谐的音程搭配舒展的节奏,凸显出歌曲旋律的深情与真挚,充分传递出人们对西沙这片家乡土地的热爱——正如歌词所唱:“在那美丽富饶的西沙岛上,是我祖祖辈辈生长的地方,汗水洒满座座岛屿,古老的家乡繁荣兴旺。”旋律通过音符将这份对家乡的眷恋与热爱传递给听众,引发强烈共鸣。

副歌B段的旋律由舒展宽广转向规整加快,从旋律风格与节奏速度的变化中,人们能感受到西沙的变迁,满含对未来美好生活的憧憬。西沙历经多年发展,基础设施持续完善,人们的生活水平日益提升,这种积极向上的情感在旋律中得以彰显,激励着人们为家乡建设不懈奋斗。

(三)情感真挚的歌词表达与传递

西沙归来不看海,总有一汪碧水萦绕心间!西沙的美,是震撼心灵的美,是令人窒息的美。在祖国美丽的宝岛海南,有一群可爱的战士,他们驻守在这片热土,成为最坚固的屏障、最动人的风景!电影插曲《西沙,我可爱的家乡》词作者苏圻雄,就曾是一群可爱战士中的一员。1961年8月,17岁风华正茂的苏圻雄应征入伍,成为榆林港陆军部队的防化战士,从此与海南结下二十三载不解之缘。1974年夏天的一个上午,作曲家吕远重返海南,此

行正是特意邀请苏圻雄为电影《南海风云》的插曲创作歌词。得知消息的苏圻雄激动得说不出话,只在我心中暗暗下定决心:一定要抓住这次机会,让世人知晓美丽富饶的西沙群岛,让世人铭记南海军人的坚强斗志、英勇精神,以及他们忠诚于党、报效国家、热爱人民、献身使命的赤诚之心。《西沙,我可爱的家乡》的歌词仅用半天便一气呵成,意境深远,情感真挚。吕远读完歌词后赞不绝口,对其创作给予高度认可。这首电影插曲从歌词到旋律,至今仍是广为传颂的佳作与创作典范。

主歌A段采用了典型的分节歌形式,由四句歌词构成一个完整段落,并重复一次形成两段结构,整体运用了“兴”这一传统诗歌表现手法。第一段歌词侧重于借景抒情,通过描绘自然景物为后续情感表达进行铺垫。歌词“在那云飞浪卷的南海上,有一串明珠闪耀着光芒,绿树银滩风光如画,辽阔的海域无尽的宝藏”将天空与海洋的壮阔景象融为一体,展现出磅礴恢弘的气势,给人以无限遐想空间。这段描写生动呈现了碧海蓝天交相辉映的动人画面:南海波涛汹涌,浪花飞溅,在浩瀚无垠的海面上,西沙群岛犹如一串璀璨夺目的珍珠,闪耀着迷人的光芒。歌词中通过对蓝天白云、碧海银滩、鲳鸟彩贝、绿色植被等意象的塑造,以及对其广阔海域和丰富物产的描绘,充分表达了对西沙群岛美丽富饶的由衷赞美。特别是“风光如画”和“无尽的宝藏”这两个点睛之笔,既生动刻画了西沙群岛如诗如画的自然景观,又深刻揭示了这片海岛所蕴含的巨大价值和深远意义。

第二段歌词则转入情感抒发,表达了人们对这片土地深厚的情感:“在那美丽富饶的西沙岛上,是我祖祖辈辈生长的地方,汗水洒满座座岛屿,古老的家乡繁荣兴旺。”这段歌词通过朴实而真挚的语言,勾勒出西沙群岛在历史长河中的重要地位,展现了世代生活在这里的人们为建设 and 守护家园所付出的辛勤努力,同时也寄托了对西沙群岛美好未来的殷切期盼和坚定信心。

副歌B段虽然只有“西沙西沙,祖国的宝岛,我可爱的家乡”一句歌词,但通过巧妙的歌词重复和旋律上的变化加花处理,发展成了包含5个乐句的丰富结构形式。这种艺术处理手法既强化了情感表达,又使音乐层次更加丰富,通过反复吟唱加深了听众对西沙群岛作为祖国宝岛和可爱家乡的深刻印象。

最后一遍歌词中的“家”字,共延长4小节、占时16拍,变化尤为丰富。副歌真挚深情地表达了对西沙群岛作为祖国宝岛的身份认同与深切喜爱,歌词“祖国的宝岛,我可爱的家乡”,既是词作家个人情感的真实流露,更是对所有热爱并支持西沙群岛的人们共同情感的表达。

(四)爱岛爱国的时代精神与传承

电影插曲《西沙,我可爱的家乡》以优美的旋律与深情的歌词,既赞颂了西沙群岛的自然美景,也抒发了保卫海疆、热爱祖国的真挚情感,唤起人们对南海的关注与对国家海洋权益的守护意识,彰显了那个时代爱国主义与集体主义精神的弘扬。苏圻雄在诗歌合集《绿野欢歌》中写道:回望从军路上步步艰辛,是信仰引领我们坚定不移。把青春献给国防,献给南海长城,满怀豪情肩负使命,乐此不疲。无论岁月长短,军旅生涯都是一座珍贵无比的人生丰碑。尽管时光流转冲淡许多记忆,却抹不去心中对军旗的敬礼。

电影插曲《西沙,我可爱的家乡》不仅展现了南海美丽富饶的自然景观,也表达了中国人民对海洋家园的深厚情感与坚定守护的人文精神。同时,歌曲传递出对海洋资源与领土完整的自豪感,反映了当时国家对海洋战略重要性的认识与宣传导向。国家对海洋权益的重视及海军力量的增强,为这首歌曲的诞生提供了坚实的时代背景。

随着岁月的流转,经典歌曲《西沙,我可爱的家乡》早已超越其作为上世纪七十年代电影插曲的初始身份,逐渐升华为三沙市乃至整个海南省一张极具代表性的文化名片,承载着深厚的地域情感与历史记忆。2012年,随着海南省西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛办事处的撤销,三沙市作为全新的行政区正式成立,标志着这片海域及其岛屿进入崭新的发展阶段。三沙市的设立具有鲜明的独特性:它不仅是中国地理位置最南端的地级市,同时也是总面积最大的地级市(包含广阔的海域范围),与此同时,它又是陆地面积最小、人口最少的地级市,并且成为继浙江省舟山市之后全国第二个以群岛为建制设立的地级行政区。在这一重大行政变革的背景下,电影插曲《西沙,我可爱的家乡》重新走入公众视野,焕发出新的生命力。它如同一座文化的桥梁,紧密连接着历史与当下,既是对往昔岁月的深情回望,也是对当代发展的积极呼应。这首歌不仅见证了海南省特别是南海区域的沧桑巨变和发展

历程,更在新时代激励着投身海南自由贸易港建设的年轻一代,传承和弘扬独特的海岛文化,以及热爱家园、报效祖国的时代精神。

(五)音画辉映的和谐之美及共鸣

电影音乐是指专为电影创作、编配的音乐,通常包含片头字幕音乐、背景音乐、主题歌、插曲及片尾音乐等。中国最早播放的电影插曲是《寻兄词》,出自1930年联华影业出品的电影《野草闲花》。此后,电影音乐不仅成为提升电影艺术感染力的重要组成部分,更在关键场景中凭借其独特的情感传递功能,成为强化电影情感共鸣、深化特定画面表达的重要手段。

随着《西沙,我可爱的家乡》的旋律与电影画面同步呈现,影片生动勾勒出海岛渔民与海共生、以海为伴的生活图景——尽管日常劳作艰辛,却洋溢着质朴而真切的幸福感。电影中爽朗的笑声、悠扬的渔歌,与西沙秀丽的风光画面高度融合,以精湛的艺术手法展现了音画和谐之美与情感共鸣。歌曲开篇,辽阔高亢的“哎哟,哎哟,哎哟”旋律与碧海蓝天的美景交相辉映,生动传递出海岛渔民的生活气息与海洋文化底蕴。银幕上云飞浪卷的西沙海域与渔民劳作的场景,搭配优美嘹亮的歌声,营造出悠然闲适的海洋氛围,仿佛将观众直接带往美丽的南海之滨。而歌词中“在那美丽富饶的西沙岛上,是我祖祖辈辈生长的地方,汗水洒满座座岛屿,古老的家乡繁荣兴旺”的内容,进一步凸显了西沙的秀丽富饶与历史厚重,让观众在听觉与视觉的双重冲击下,深刻领略西沙的独特魅力。通过歌声与画面的完美契合、“哩哩美”民族音乐元素的巧妙融入、对海岛真挚热爱的情感共鸣,以及视听效果的和谐统一,观众在欣赏这部战争电影的同时,得以更深刻地感受南海的美丽富饶,以及影片所传递的自发而深沉的爱国主义精神。

三、艺术衍生

海南渔民日出而作,日落而息,以海为生,闯海、耕海,与大海搏斗且共生。他们出海捕鱼,在阳光下用黑铜色的腰板与大海较劲,每一条缆绳都承载着一段惊心动魄的故事。将时间的维度拉长,历史视野中的海南岛本是一座移民岛,来自四面八方的族群带来了文明的曙光,也推动了文化的交融。沿着岛屿西部绵延的海岸线,分布着临高渔歌“哩哩美”、儋州调声、崖州民歌和疍家咸水歌这四项国家级民歌类非物质文化遗产。1977年,著名作曲家

黄准到临高县新盈渔村采风,誉“哩哩美”为中国最好听的渔歌之一;音乐教育家杨燕将其编成初中音乐教材,经国家教委审定后,由广东教育出版社正式出版。

转眼间,西沙的发展与电影插曲《西沙,我可爱的家乡》的美妙旋律相伴已逾五十载。这首经典歌曲的创作,既深刻承载着作曲家吕远与词作家苏圻雄两位艺术家对西沙海岛的真挚情感,也是中国南海战争胜利、国家领土主权独立及繁荣昌盛的见证,更留存着海南变迁的珍贵记忆。2012年6月21日,民政部公告宣布国务院正式批准设立地级三沙市,市政府驻西沙永兴岛;同年7月24日上午,祖国最南端、最年轻的城市三沙市正式挂牌成立。2013年7月18日,“我爱三沙”吕远作品音乐会在海口举行,音乐会以吕远新作《我爱三沙》的旋律拉开帷幕。这首歌是他与词作家苏圻雄时隔四十年再度携手创作的,以当年参加西沙自卫战的老兵为视角,抒发了他们热爱三沙、眷恋祖国的深厚情怀。音乐会逐一呈现吕远创作的二十余首优秀作品,歌颂三沙之美、海南之美与祖国之美。

2018年4月13日,习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上发表重要讲话;同年10月16日,国务院批复同意设立中国(海南)自由贸易试验区,极大激发了海南人民的奋斗热情。为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,助力海南自贸港建设,2018年,海南省音乐家协会与三沙卫视共同承办了“感悟大海、守护南海、走向海洋”海洋风主题歌曲创作活动,希望通过音乐创作塑造新时期海南的宣传形象。该活动至今已成功举办四届,反响热烈,影响力持续扩大。创作团队在创作过程中,始终坚持深挖海南本土音乐特色,探寻并提炼契合海洋气质的音乐元素,以原创音乐的形式积极助力海南自贸港建设的蓬勃实践,凝聚强大正能量。系列活动涌现出《老渔夫》《见你容易见海南》《汹涌吧海浪》《遇见爱的三沙》《有一扇窗子对着大海》《沁园春·永兴岛》《我心向大海》《海上日出》《灯塔之光》《南海多辽阔》《放歌海上丝路》《阿海的海》等一批优秀作品。这些作品紧扣“感悟大海、守护南海、走向海洋”的主题,或讲述平凡小故事,或聚焦时代大题材,以丰富多样的形式唱响海南主旋律,有力提升了海南自由贸易港的文化软实力与世界影响力,为海南文化赋予了新的时代价值。

参考文献:

- [1]李静.“守正”与“出新”:论国产影视剧中的共产党员形象塑造与价值观引领[J].湖北开放职业学院学报,2026,39(3):196-198.
- [2]程蔚.电影的音乐功能与呈现风格——《致我们终将逝去的青春》主题曲的艺术特色[J].电影文学,2013(19):128-129.
- [3]陈绍炎.永远的西沙心[J].今日海南,2012(8):14-15.
- [4]顾浩东,兰翊.旋律与光影的交响:电影与主题曲的协同之美[J].电影文学,2024(10):124-129.

Study on the Artistic Characteristics of the Film Interlude “Xisha, My Lovely Hometown”

CHEN Yan-fang, LIU Cai-xi

(School of Music, Qiongtai Normal University, Haikou Hainan 571127, China)

Abstract: The song “Xisha, My Lovely Hometown” is an interlude from the film “South China Sea Storm”. With its beautiful melody and sincere emotion, it has long become a cultural symbol of Sansha and even Hainan. Through literature review, it is regrettable that research on “Xisha, My Lovely Hometown” remains scarce, whether from the perspective of music itself or the film context. By sorting out the song’s creative background, this paper deeply analyzes its artistic characteristics from five dimensions: rich and diverse song structure and theme, warm and beautiful melody and artistic conception, sincere emotional expression and transmission through lyrics, the spirit of loving the island and patriotism and its inheritance, and the harmonious beauty and resonance of sound and picture. It aims to enrich the research results of Hainan’s music culture and contribute to the inheritance of Hainan’s excellent music culture.

Key words: film interlude; “Xisha, My Lovely Hometown”; artistic characteristics