

一曲评弹情炽热，美美与共话融合 ——从《蝶恋花·答李淑一》的教学探析 初中音乐课程跨学科交互与重构

唐海燕¹，刘秀芝²

1. 长沙师范学院，湖南 长沙 410148
2. 长沙市一中马王堆中学，湖南 长沙 410024
DOI: 10.61369/ETR.2026220036

摘 要： 毛泽东诗词《蝶恋花·答李淑一》用浪漫主义的笔调写出了忠魂升天、吴刚献酒、嫦娥起舞等神话想象与现实的革命胜利相结合，体现出崇高深沉的革命大义与家国情怀。该诗词被改编为苏州评弹广为传唱并用于初中音乐课堂教学，运用学科融合的理念，体现出了“美美与共”的艺术价值。

关 键 词： 苏州评弹；学科融合；美美与共

A Passionate Pingtan Performance, Sharing Beauty Through Integration — Exploration of Interdisciplinary Interaction and Reconstruction in Junior High School Music Courses Based on the Teaching of "Butterfly Love Flowers · Reply to Li Shuyi"

Tang Haiyan¹, Liu Xiuzhi²

1.Changsha Normal University, Changsha, Hunan 410148
2.Mawangdui Middle School of Changsha No.1 High School, Changsha, Hunan 410024

Abstract： Mao Zedong's poem "Butterfly Loves Flower · Reply to Li Shuyi" employs a romantic tone to depict the combination of mythological imagery such as the loyal soul ascending to heaven, Wu Gang offering wine, and Chang'e dancing, with the reality of revolutionary victory, embodying the noble and profound revolutionary righteousness and national sentiment. This poem has been adapted into Suzhou Pingtan and widely sung, and is used in junior high school music classroom teaching. By applying the concept of subject integration, it reflects the artistic value of "sharing beauty with all".

Keywords： Suzhou Pingtan; interdisciplinary integration; sharing beauty through integration; junior high school music courses; teaching reconstruction

“我失骄杨君失柳，杨柳轻扬直上重霄九” 这句意境凄婉动人的词句，出自毛泽东经典词作《蝶恋花·答李淑一》。全词情感真挚、感染力极强，历来备受文人雅士推崇，也被众多文艺创作者与民间艺人改编成各类艺术形式，得以广泛流传。本文以湖南文艺出版社八年级上册教材中的苏州评弹曲目《蝶恋花·答李淑一》作为研究载体，依托学科融合理念，探讨初中音乐课堂的跨学科融合教学与课程重构思路，挖掘其兼容并蓄、多元相融的独特艺术价值。以诗为翼，情浩九天。

毛泽东诗词《蝶恋花·答李淑一》描述了他对挚爱杨开慧女士和挚友柳直荀的深切怀念，用浪漫主义的笔调写出了忠魂升天、吴刚献酒、嫦娥起舞等神话想象与现实的革命胜利相结合，体现出崇高深沉的革命大义与家国情怀。“我失骄杨君失柳，杨柳轻飏直上重霄九。” 开篇便以轻盈意象消解了死亡的沉重，赋予了向死而生的诗意升华，将丧亲之痛与革命豪情融为一体，凄美而壮烈。

下阕笔锋一转，从人间悲情跃入了奇幻仙境。“寂寞嫦娥舒广袖，万里长空且为忠魂舞”，在这里，嫦娥的舞蹈不再是为排遣寂寞，而是表达对革命忠魂的至高敬意。“忽报人间曾伏虎，泪飞顿作倾盆雨”，当胜利的消息传至九霄云外，烈士的悲壮之泪化作了人间倾盆大雨，将个人情感与家国大业的无缝连接，让全词的意境从深切的缅怀推向了抒发豪情壮语的高尚层面^[1]。

全词打破了传统悼亡词的凄切基调，以浪漫笔调写革命豪情，极致的将浪漫主义、英雄主义的色彩融合在一起，无限的将悲喜交集的情绪化作了超凡脱俗的热泪！一字一句的领略这苍茫天地的雄浑，感染着含着热泪笑看风云的大无畏的革命精神。进入心驰神往的绝

美意境！上海评弹团演员兼非遗传承人赵开生将《蝶恋花·答李淑一》改编为苏州评弹这一曲艺形式，1960年在上海西藏书场经余红仙首唱一炮而红。在初中音乐课堂中，笔者将这一曲艺作品融合语文进行教学，用赏析诗词、吟诵佳句、自主介绍作品、对比传统曲艺与红色曲艺的不同、赏析和演唱此诗词、分析乐器的伴奏与音色、用其他艺术形式创作展示此作品等诸多形式，语言化的教学，初步奠基了本课的音乐教学，取得了不错的效果。

一、弦音琶语，华蕴天地

苏州评弹《蝶恋花·答李淑一》融合了诗词与曲艺，其艺术表现结合学科融合教学体现如下：

（一）唱腔与旋律

该作品的唱腔与旋律在传统评弹基础上进行了创新，旋律兼具婉转悠扬、舒展大气，用苏州方言演唱，韵味醇厚、委婉深情，做到了柔中带刚、情中含志。在学科融合的教学中，笔者设计从初听此片段的前面几句提问引导学生找出其音乐的特点：慢、柔、软、似说似唱等，运用的是地方方言演唱的，从而引出曲艺形式——苏州评弹^[2]。接下来与语文及历史融合，运用微课视频介绍诗词作者及创作背景，将诗词中的重点语句进行分析理解，理解其表现出的深情、崇敬、浪漫、悲壮的情感，设问：此评弹的唱腔是如何表现出情深意切的呢？学生认真欣赏并讨论后，得出如下结论：唱腔中字头重音后连续委婉的演唱就表达了其情真意切，吴依软语也情深款款细腻温柔。

通过对比欣赏学生自主讨论后得出以下三个结论：

一是题材内容不同。传统评弹多表现古代历史故事、民间传说、才子佳人、家庭伦理、市井生活等，偏古典、世俗、叙事性。红色评弹则以革命历史、英雄人物、家国情怀、红色精神为主题，歌颂先烈、传递了正能量，具有鲜明的时代性与思想性。

二是情感基调不同。传统评弹温婉、细腻、含蓄、抒情，多为儿女情长、悲欢离合。红色评弹在柔美中增添庄重、深情、崇高、崇敬，情感更宏大、深沉，兼具抒情性与思想高度。

三是音乐与唱腔处理有别。传统评弹的唱腔婉转软糯，节奏自由舒缓，讲究韵味与口语化。红色评弹在保留评弹吴依软语、琵琶三弦特色基础上，适当加强旋律的舒展与气势，做到柔中带刚、情中带志，更贴合革命诗词的庄严意境^[3]。

（二）伴奏与音色

在初步理解了红色评弹的独特意蕴后，接下来就此作品的伴奏与音色做一个详细的了解。

该作品的伴奏乐器以琵琶、三弦为主，音色清雅、层次分明，既保留江南曲艺的细腻柔美，又烘托出诗词庄重崇高的意境。在学科融合的教学中，笔者设计先用课件板书几个问题让学生完整欣赏该作品，学生聆听后经过思考再回答，问题有三：一是整首曲艺的意境是什么？二是乐器是如何烘托出意境的？三是为什么评弹特别适合表现这首词？围绕着这些问题，学生展开了认真仔细的聆听和讨论分析，杜绝了假大空的设问与无目的的聆听，学生讨论时教师边巡视边及时指导，得出了以下答案。乐器的伴奏与间奏使乐器不再是处于演唱表现次要的位置，而是与演唱高度吻合、相得益彰。

（三）情感表达与艺术创新

该作品情感表达将缅怀先烈的深情、革命浪漫主义情怀与音乐完美结合，情感层层递进，真挚动人，极具感染力。该作品的艺术创新突破传统评弹题材局限，将古典曲艺与红色诗词相融，实现传统曲艺的创造性转化。在进行分析情感表达教学的时候，笔者设计了运用科学的发声方法先让学生体会用吴依软语念诵词句，再跟着原唱跟唱第一句，教师再一遍遍示范和纠唱，老师逐字逐句细致的示范，让学生体会其语句慢、柔、深情、气息绵长的特点，体会演唱中的刚柔相济的力度，接着运用科学的发声方法让学生学会运用绵长深沉的气息，做到声情并茂、字正腔圆的表达。接着设计了配乐诗朗诵、为此诗词画衣服意境画或评弹表演时的场景画、模仿原唱的唱腔及动作表演三个跨学科活动，学生可以自主选择自由组合，练习好后进行课堂展示。

上述活动的开展注意两个关键点，关键一是体会和学会运用科学的发声方法。这个方法分三步走，第一步：形成深沉的胸腹式呼吸，笔者要学生把手掌平抚在横膈膜上做无声的舒张，再用童谣式的练声曲“滴滴呱呱，嘟≈…”，嘟字音高用“哆咪唆哆咪唆哆”一个大调Ⅰ级分解和弦结合学生变声期可行的音区演唱，学生有新奇感积极性就高，练习认真效果好，这一步要放在学生用吴依软语念诵词句之前作为导入。第二步：形成松通的打开喉咙的状态，笔者要学生体会惊喜时的表情和动作，体会一股凉气通过喉咙时的感受，结合刚才形成的胸腹式呼吸用一个字母“呼”唱出畅快舒展的长音。第三步：全曲用刚才的方法用“啦”字模唱后再带入歌词反复练习。活动开展的第二个关键点是找出最具组织能力的和最有美术和舞蹈天分与修养的孩子做领头羊，可以自荐和学生推荐，也可以依据老师平时对学生的了解来指定。

二、浪漫英雄，价至天工

苏州评弹的表演采用说、噱、弹、唱的形式，虽简约却传神。苏州评弹的语言采用吴依软语，有着江南独有的清丽优美。苏州评弹的内容既有戏又有趣，听起来回味无穷。苏州评弹独有的婉转拖腔把故事演绎的情深绵长，使其细腻温婉、雅俗共赏，此曲评弹把毛泽东的满腔豪情与情深意切表现得淋漓尽致，最为合适。

该作品的艺术价值是红色评弹里程碑式作品，代表苏州评弹在现代题材创作中的最高成就，为传统曲艺创新发展提供典范。该作品的文化价值展现江南地域音乐与非遗艺术魅力，推动评弹艺术传承与传播，增强民族文化自信^[4-5]。该作品的思想与教育价值以艺术形式弘扬革命精神、缅怀先烈，实现美育与思政教育高

度统一，具有深刻的育人意义。

三、作品的跨学科交互与重构体现

（一）核心素养体现

1. 审美感知：感受评弹唱腔美、诗词意境美
2. 艺术表现：学唱、表演、赏析
3. 文化理解：传承非遗、红色文化
4. 创意实践：介绍或表演作品、完成一幅意境画或录制个性化配乐朗诵视频

学生赏析非遗苏州评弹《蝶恋花·答李淑一》，沉浸在独特的艺术意境里，真切体会到毛主席诗词韵味、传统曲艺特色、民族乐曲风采与本土民俗风情。婉转悠扬的唱腔令人回味无穷，既丰富了审美体验，更厚植学生内心的家国情怀，是极具价值的美育教学内容。

课堂学唱阶段，教师采用科学发声教学法，引导学生触摸横膈肌，直观掌握胸腹式呼吸技巧，教学方式简洁易懂、上手快速。随后借助惊喜神态搭配“呼”音舒展体态，练习绵长唱腔，帮助学生打开发声共鸣腔，构建完整混声共鸣体系。再依托民族声乐戏腔特色，以“啾”音开展模唱练习，教学流程由浅入深、实用高效，助力学生快速掌握这首评弹曲目。舞台演绎环节中，学生依托自身审美感悟与自身艺术水平，自主进行二次创编与即兴表演。此举既传承中华优秀传统文化，又充分展露自身艺术特长，彰显个人风采、释放自身天性，让学生沉浸其中、乐于参与。在文化感悟学习中，学生深入体会词作内涵，读懂伟人痛失亲友的深切哀思，以及强忍悲痛、奋勇前行的崇高革命壮志，深切感悟真挚厚重的革命情怀^[6-7]。

创意实践课堂上，教师采用自由组队的活动形式，由学生自主推选小组负责人与艺术骨干，既尊重学生独立个性，又凝聚集体向心力，有序开展课堂重难点实践活动。各组完成学习成果后即时展示，让学生收获成就感，树立团结协作、互助共进的集体意识。

（二）教学目标体现

1. 语文：理解《蝶恋花·答李淑一》创作背景、意象、情感，体会革命浪漫主义。
2. 音乐：了解苏州评弹特点：吴依软语、琵琶、三弦、婉转唱腔、叙事性。
3. 历史 / 思政：了解革命先烈事迹，感悟家国情怀与英雄精神。
4. 美术 / 综合：用绘画、表演、朗诵等形式进行艺术再创作。
5. 文化传承：认识评弹是非物质文化遗产，树立文化自信。

此作品的创作背景是1957年春节，毛泽东收到已故亡妻杨开慧的好友李淑一的信，附上自己怀念丈夫柳直荀的旧作，同时提及对杨开慧的思念，毛泽东就以此词回信给了李淑一，表到了慰藉友人、悼念烈士、歌颂他们忠贞不渝的革命精神。此词用青云、九天的仙境象征着烈士超凡脱尘、英灵永存，吴刚捧酒、嫦娥起舞表达着对烈士的敬重，风雨、泪飞寓意着现实的革命风雨与牺牲的悲痛，红旗象征着是烈士牺牲换来的革命的胜利，用浪漫主义手法写出了万丈的革命豪情^[8]。

评弹中吴依软语的咬字富有独特细腻的情感表达，琵琶丰富的表现力可文可武，旋律时而婉转清越时而铿锵明亮，既有对失去挚爱的凄苦倾诉，也有化悲痛为力量的革命豪情的表达，南方评弹用的小三弦小巧清亮，声音略带干涩质朴，贴近人声，擅长叙事和说唱伴奏，雅俗共赏。此评弹的唱腔也是时而婉转时而激昂，也深刻表到了意境的浪漫与现实的英雄色彩的巧妙融合。

此评弹用叙事性的演唱及表演让学生明白了烈士的丰功伟绩、要树立的家国情怀、用多元综合的形式进行了再创作，创城额评弹这一非遗的艺术形式，树立了民族文化的自信^[9-10]。

这堂课以苏州评弹为载体，主要跨音乐、语文、历史、美术等学科交互与重构，将毛泽东诗词《蝶恋花·答李淑一》做了一个全方位的审美体验，真正让学生认识到了苏州评弹的魅力及此诗词浪漫壮美，体会了作品弘扬红色文化及传统文化的深刻的思想主题。

参考文献

- [1] 郑珊. 五育并举背景下中职业院校“文音交融”多学科融合项目式教学实践研究[J]. 作家天地, 2025(29).
- [2] 周妍妍. 创意实践核心素养导向下初中音乐跨学科教学策略探析[J]. 教育信息化论坛, 2025(3): 121-123.
- [3] 李海云. 初中音乐跨学科融合教学探究[J]. 漫科学(科学教育), 2025(9): 203-205.
- [4] 邱丽平. 核心素养视域下初中音乐跨学科融合教学研究[D]. 浙江师范大学, 2023. DOI: 10.27464/d.cnki.gzsfu.2023.001224.
- [5] 夏嘉. 初中音乐跨学科教学的实践探索[J]. 人文与社会科学, 2025, 2(1): 58-63.
- [6] 张晓璇. 新文科视角下初中音乐欣赏课跨学科融合教学的实践探索[J]. 艺术科技, 2025, 38(4): 222-224.
- [7] 王军红, 段亮亮. 跨学科校本课程开发与实施——以“古典诗词吟唱”为例[J]. 中国音乐教育, 2023(5): 27-33.
- [8] 盛悦. 跨界交响：初中心理健康教育与音乐教学跨学科融合的有效策略[J]. 中小学心理健康教育, 2025(13): 74-77.
- [9] 荀鹤群 杨潇瞳. 初中音美跨学科教学实践[J]. 2025. 温昕. 文化交融背景下初中音乐跨学科的教学对策[J]. 艺术教育, 2019, (12): 40-41.
- [10] 张本秀. 跨学科视角下初中音乐教学策略[J]. 艺术大观, 2025(17): 158-160.